Конференция «Ломоносов-2025»

Актуальные проблемы педагогической теории и образовательной практики

Изучение и практика вокальной педагогики баритона: От физиологических особенностей к художественному самовыражению

Цао Вэйшо

магистр

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет искусств,

Кафедра музыкального искусства, Москва, Россия

E-mail: 1194182395@qq.com

Предпосылки исследования - важность баритона в области вокальной музыки, например, уникальная роль оперы и авторских песен.В этой статье также рассматриваются особенности преподавания баритона (физиологическая структура, характеристики диапазона, распространенные недоразумения). Автор обсуждает общие проблемы в обучении вокалу баритоном и предлагает совершенные и инновационные методы обучения.

Ключевые слова: Баритон, обучение вокалу, дыхание, резонанс, обертон.

Прежде всего, мы должны понять биологические особенности баритона и его специфическую классификацию.Материал, из которого вибрирует объект, определяет тембр. С точки зрения физиологической структуры баритона, голосовые связки длинные и широкие. В норме длина голосовых связок баритона обычно составляет 18-22 мм. Толщина голосовых связок средняя и толстая. Частота вибрации низкая, а естественный диапазон сосредоточен в форматах от А2 до А4.Способность к смыканию голосовых связок от природы относительно высока (за исключением некоторых обычных неправильных речевых привычек, которые приводят к плохому смыканию голосовых связок), мышечная ткань вблизи голосовых связок относительно развита, что позволяет стабильно поддерживать резонанс в области средних басов и в то же время обладает определенной способностью к высоким звукам (большинство из них требуют вокальной технической подготовки).Положение гортани и резонансной полости одинаковы. Гортань баритона расположена ниже, чем у тенора, но выше, чем у баса. Такая высокая координация мышц способствует регулировке тембра. Когда звучит баритон, резонанс в грудной полости приводит к резкому изменению тембра[[1]](#footnote-0). относительно большая пропорция, которая также придает звуку ощущение тяжести, что усиливает драматическое напряжение музыки, а резонанс в полости головы также добавляет проникновенности высоким частотам.По словам российского педагога по вокалу А.Анестеренко однажды сказал: “Резонансная полость - это естественный усилитель голоса, и ее координация определяет полноту и техническую свободу тона певца.”.

Критерии определения типов звучания баритона: диапазон, тембровые характеристики, степень адаптации к роли и физиологические особенности. Эти параметры можно разделить на лирический баритон, драматический баритон и низкий баритон.

Диапазон лирического баритона - A2-A4, а точка изменения звучания - около E4-F#4. Тембр более мягкий, теплый, гибкий, а область высоких частот яркая, но она не будет слишком сильно зависеть от грудной полости и не будет слишком тяжелой, а область среднего голоса она гладкая и удобная.Художественное самовыражение в основном проявляется в выборе репертуара: оперные партии Моцарта (Фигаро в "Свадьбе Фигаро"), немецкие и австрийские авторские песни (некоторые композиции в "Зимнем путешествии" Шуберта) и французские лирические песни (Гуно, Валентин в "Фаусте")[[2]](#footnote-1).Лирический баритон должен уделять внимание гибкости и слаженности в области высоких частот, избегать чрезмерного давления на горло и подчеркивать резонанс в полости головы и легкость голоса. Типичные исполнители на лирическом баритоне: Дитрих Фишер-Дискау, Герман Прей, Ян Сон.

Драматический диапазон баритона составляет G2-G4, тембр густой и металлический, басы насыщенные, высокие частоты взрывные, преобладает грудной резонанс, а мышцы горла относительно сильны при поддержке.Художественное выражение применимо к выбору репертуара: оперные партии Верди (Риголетто в "Риголетто", Яго в "Отелло"), некоторые героические партии Вагнера (Вольфрам в "Дон Хаузере") и драматические партии Пуччини (Скарпиа в "Тоске").Театральный баритон должен усиливать грудной резонанс основного голоса и связывать его с высокочастотной областью[[3]](#footnote-2). В то же время необходимо обращать внимание на выносливость голоса и драматическое напряжение. Необходимо сбалансировать силу грудной клетки и расслабление мышц. представитель театральных певцов-баритонов: Дмитрий Хворостовский（Рисунок 1）, Тито Гобби, Сергей Лейферкус.

Рисунок 1 Певец Дмитрий Хворостовский

Диапазон низких баритонов составляет C2-F4, а точка перехода - примерно C4-D4. Тембр баритона характеризуется как глубокими басами, так и лирической природой.Тембр и резонанс басовой области стабильны, область средних и высоких частот мягкая и плавная, голосовые связки низкого баритона длинные и толстые, а грудной резонанс тесно сочетается с носовой вибрацией.Художественное самовыражение в репертуаре применимо к: вагнеровским оперным партиям (Вотан в "Кольце Нибелунга"), басовым партиям Моцарта (Зарастро в "Волшебной флейте"), русской опере (Борис в "Борисе Годунове" Мусоргского).На техническом уровне низкий баритон необходим для усиления четкости басов и чрезмерной естественности высоких частот. Необходимо избегать мутного тона в области низких частот, чтобы добиться тяжелого звучания.Известные исполнители с низким баритоном: Брин Терсел（Рисунок 2）, Ханс Хоттер.

Рисунок 2 Певец Брин Терсел

Распространенные проблемы в практике преподавания баритонального вокала: сближение средней голосовой области и верхней голосовой области (тренировка изменения голоса), нечеткость тона в области низких частот и мышечное напряжение в области высоких голосовых частот (распространенные проблемы), проблема регулирования резонанса (баланс между грудным резонансом и резонанс в полости головы), проблема путаницы при формировании ролей, дисбаланс между музыкой и художественной эстетикой, собственным пением и обработкой речи[[4]](#footnote-3).

Проблема конвергенции между средними и высокими вокальными областями баритона, я думаю, это проблема, с которой столкнется большинство баритонов. Необходимо закрыть технику (покрытие) практики перехода в области изменения голоса. Вы можете практиковать верхнюю и нижнюю гаммы трех степеней, закрыв гласные A, E, I, O и U. Когда вы достигнете точки изменения звука, вам нужно использовать вместо них закрытое ударение mi, тем самым ослабляя разницу между средним голосом баритона и высоким голосом и делая переход от среднего голоса к высокому более плавным и более последовательный.

Помутнение в области низких частот и мышечное напряжение в области высоких частот. Я думаю, что помутнение в области низких частот и мышечное напряжение в области высоких частот - это психологические эффекты. Низкий баритон привык к тяжелому тону при пении, но с изменением тембра тембр перестает быть тяжелым. подходит для этой области тона.Например, когда басовая полость вот-вот откроется, горло опускается, и действительно, трудно четко прокусить басовую партию.Кроме того, в высокочастотной партии, если вы хотите получить ту же полость, тембр и резонанс, что и в партии альта, мышечное напряжение возникнет на тон выше точки изменения.Прежде всего, когда мы поем высокие и басовые ноты, мы должны мысленно настраивать их в своем сердце, точно так же, как добавляем “специи” при приготовлении пищи. Мы должны следить за тем, чтобы позиция, в которой мы поем, резонировала нормально. При нормальных условиях грудной резонанс будет меньше, а резонанс носовых и головных полостей больше, так что резонанс не будет слишком слабым, а поклевка будет четкой и концентрированной.

Проблема регулировки резонанса наиболее распространенной проблемой для баритона является чрезмерное использование грудного резонанса, что может привести к тому, что голос будет тяжелым и скованным, а высокие частоты будут звучать недостаточно гибко.Из-за чрезмерного напряжения мышц гортани, что приводит к недостаточной поддержке дыхания, принудительному снижению вибрации голосовых связок и недостаточному резонансу полости головы, высокие частоты будут бледными и слабыми, дискант ограничен, и невозможно стабильно и полностью пропеть дискантовый фрагмент всей арии.Отсутствие резонанса в полости головы вызвано спадением мягкого неба, закрытыми носовыми проходами и плохим смыканием голосовых связок.Как правило, мы уделяем больше внимания совместной тренировке использования дыхания и резонансной полости с помощью глубокого дыхания, чтобы обеспечить стабильный приток и выдох воздуха, поддерживать ребра расправленными при вдохе и поддерживать организацию диафрагмы при выдохе, чтобы избежать потери резонанса из-за блокированного потока дыхания.Грудной резонанс особенно важен при резонансной тренировке. Басы могут передавать звук “Му” с помощью напевных упражнений и медленно скользить по гамме, чтобы почувствовать вибрацию и резонанс грудной полости. Если резонанс в полости головы недостаточен, необходимо практиковать звук “Нэ”. чтобы направить резонанс на вибрацию между носом и бровями, на этот раз звук получается более концентрированным и проникновенным.

Что касается разнообразия и неразберихи в формировании ролей, то я обнаружил некоторые проблемы в процессе обучения. Например, когда студент исполняет произведение баритоном на ранней стадии обучения, чаще всего это происходит не потому, что у него есть физиологические условия и тембр баритона для изучения, это может быть потому, что ему нравится тембр студента, или ему нравится оперный баритон, или ему нравится определенный певец-баритон, а затем он изучает вокальные произведения студента.Именно в процессе обучения мы должны избегать и исправлять то, что здесь произошло. Необходимо не только поддерживать энтузиазм студента в изучении вокальной музыки, но и дать ему возможность встать на правильный путь изучения вокальной музыки и делать меньше обходных путей.Поскольку разные стили вокала имеют разные методы постановки голоса и тренировки, вы, как преподаватель, должны корректировать и направлять учащихся, чтобы они нашли подходящий для себя стиль вокала, а также поддерживать энтузиазм в обучении вокалу. Я думаю, что сохранение страсти к музыке является одним из самых важных элементов в изучении музыки.

Дисбаланс между художественной эстетикой и собственным пением был обнаружен в процессе обучения[[5]](#footnote-4). Одна из проблем заключается в том, что художественная эстетика студента оказывает важное влияние на него в процессе изучения музыки. Я встречал многих студентов, которые очень усердно работают и проводят много времени, практикуясь каждый день, но постепенно я обнаружил, что они не знают, что такое хороший голос и как его добиться. Они знают только, что накапливают время в зале Цинь, чтобы практиковать, как всем известно, такие неправильные упражнения (они думают, что у них правильный голос), закреплять свои ошибки и потребовалось много времени, чтобы изменить эту неправильную привычку. Позже я постепенно обнаружил, что правильная музыкальная эстетика является одним из важных условий для того, чтобы учащиеся практиковались в частном порядке. Если они обнаружат, что у них с учеником нет правильной музыкальной эстетики, В данный момент я не рекомендую ему выполнять упражнения на расслабление, только дыхательные упражнения.

Проблема обработки речи, я думаю, это проблема не только баритональных типов голоса, у любого типа голоса есть такая проблема.Беря в качестве примера китайские песни, я думаю, что в китайской речи сложнее произносить кусачие слова, потому что в китайском языке есть четыре интонации в кусачих словах. Возьмем в качестве примера а (ā, á, ǎ, à). При пении китайских песен необходимо не только учитывать правильное произношение. вокальные навыки, но и для того, чтобы постоянно поддерживать сценическую форму во время оперных представлений и не нарушать четкость звучания слов из-за сценических действий. Во-вторых, необходимо завершить музыкальную мелодию, принимая во внимание различные интонации каждого слова (ā, á, ǎ, à).В ходе преподавания я также обнаружил, что студенты из разных регионов Китая в своих обычных жизненных диалогах несколько смешивают региональные диалекты. То же самое верно и при пении. Студенты смешивают интонации диалектов своего родного города, и они будут чувствовать себя немного странно, когда поют песни из другого региона.Не говоря уже о русском, итальянском, французском, немецком и корейском языках, разные студенты поют на одном и том же языке, но звучат очень по-разному.Что должны делать учителя, так это владеть правописанием слов и языковой логикой на каждом языке и в максимально возможной степени исправлять языковые проблемы учащихся.Что касается студентов, то я думаю, что источник проблем с иностранным языком у большинства студентов кроется в том, что они разучивают песни. Большинство студентов разучивают песни, слушая записи и просматривая видео, на которых поют разные певцы.Но я думаю, что на самом деле у некоторых певцов проблемы с прикусом языка. В сочетании с плохим звукозаписывающим оборудованием это приведет к проблемам с языком и речью, которые получают студенты.Все, что нужно сделать ученикам, - это терпеливо найти партитуру и произнести слово по буквам.

Основные методы обучения, разработанные для педагогики баритона, включают в себя: дыхание, настройку резонансной полости, отработку гласных в вокальной практике, динамический контроль, сравнение силы и слабости звука, различные этапы выбора песни, обучение позе тела, применение психологии в обучении вокалу и анализ вокального пения проблемы, связанные с акустическими элементами.

Дыхание: Поддержка диафрагмы и тренировка стабильности давления воздуха - При вдохе, как при вдыхании аромата цветов, дыхание полностью всасывается в нижнюю часть легких, заставляя ребра расширяться, диафрагма будет работать пассивно, и одновременно пассивно расширяется положение двух пальцев под пупком.При выдохе нам нужно провести определенный процесс задержки дыхания, точно так же, как при вдыхании запаха, а затем медленно и равномерно выдохнуть, но в этом процессе медленного выдоха диафрагма будет работать пассивно, чтобы дыхание выходило равномерно.И все, что нам нужно сделать, - это сделать этот процесс дыхания привычкой и подсознательно выполнять тот же процесс дыхания при пении песен.Если мы не можем выдыхать равномерно, мы можем оторвать лист бумаги меньшего размера, подуть на него при выдохе и держать его в таком положении. Мы будем визуализировать процесс выдоха.

Регулировка резонанса: Усиление резонанса грудной полости - поющие тона (mu) для упражнений по моделированию верхних и нижних частот (например, #C, #D, F после C, D, E), которые усиливают резонанс грудной полости, одновременно ослабляя переход от резонанса грудной полости к резонансу полости головы. (для баритона важно развивать гражданское общество, но не забывать о главном в вернем государстве).Развитие резонанса в полости головы - при выполнении упражнения на подачу звукового сигнала дыхание наполняется, губы поджимаются, и при полном выдохе губы начинают подрагивать вверх и вниз. Это метод передачи избыточного резонанса в полости грудной клетки в полость головы (петхаддани)[[6]](#footnote-5).

Тренировка гласных: С помощью определенных гласных (a e i o u) необходимо постоянно заменять гласные во время практики вокализации, чтобы добиться эффекта постоянной замены гласных, но при этом тон всегда остается единым.Таким образом, при пении песен, хотя гласные постоянно меняются, позиция при пении (поиия голоса) всегда остается единой.

Сравнение динамического контроля силы и слабости: Как следует из названия, сравнение силы и слабости, наша основная тренировка здесь - сравнение p и f, я думаю, что более важной является практика постепенного усиления и постепенного ослабления. Обычно я выбираю предложение в песне для практики, сокращаю предложение распределите его по разным шкалам, а затем разделите на разные сильные и затем слабые стороны, слабые и затем сильные, или сначала постепенно усиливайте, а затем ослабляйте, сначала постепенно ослабляйте, а затем постепенно усиливайте для чередования упражнений[[7]](#footnote-6).

Этап выбора песни: На начальном этапе я обычно рекомендую выбрать несколько небольших произведений, таких как классические итальянские песни ("Моя дорогая"), ("Вдоль деревьев") или несколько простых арий.На промежуточном этапе вы можете выбрать немецко-австрийские авторские композиции (произведения Шуберта и Вольфа) или более лирические оперные отрывки ("Путешествие в мир" из оперы Верди "Травиата").На продвинутом этапе вы можете выбрать несколько драматических ролей (например, роли в операх Верди "Макбет" и "Риголетто"). Эти роли требуют от певцов очень высокого мастерства в пении.

Тренировка осанки тела и расслабления мышц: Я думаю, что эта тренировка очень важна. С этой проблемой также столкнется каждый, кто изучает вокал. Во время пения тело становится жестким, а мышцы горла напряженными. Это связано с тем, что большинство проблем, обсуждаемых преподавателями и студентами, связаны с горлом или дыханием, это заставит студентов неосознанно уделять этому слишком много внимания, а мышцы горла и всего тела будут неосознанно напряжены.Я не думаю, что перед пением необходимо выполнять чрезмерные вокальные упражнения. Вы можете расслабить свое тело с помощью правильных упражнений и медленного бега. В то же время ваши легкие активизируются и становятся более возбужденными. В конце пробежки вы можете использовать теплую воду, чтобы смочить горло. во время пения вы можете максимально расслабить свое тело.

Применение психологии: Я думаю, что пока вы учитесь играть на сцене, вы должны преодолевать психологические барьеры. Я думаю, что не все могут нервничать перед выступлением, или вы можете петь более свободно перед большим количеством людей. Усиливайте влияние психологических эффектов во время выступления, и это уже хорошо чтобы иметь возможность играть на 80% от обычного уровня, учащимся необходимо преодолеть психологические барьеры. Для этого учителя должны позволять учащимся проявлять друг друга в обычном учебном процессе, а также создавать возможности для выступлений на сцене, чтобы психологическое состояние учащихся было более сильным, и они могли справляйтесь с большинством проблем на сцене, чтобы студенты больше любили выступать и больше любили музыкальные специальности.

Акустический анализ: Учителя должны судить о проблемах с дыханием ученика по обертонам его пения, о том, напряжены ли голосовые связки или брюшная диафрагма слишком напряжена, что затрудняет поток дыхания и приводит к неравномерным обертонам.

Я верю, что будущая модель обучения будет сочетать современные технологии с обучением вокалу. Сейчас существуют комбинированные вокальные инструменты (VoceVista) для анализа голосов учащихся и обеспечения визуальной обратной связи, а также для поиска новых способов сравнить сходства и различия между методами обучения баритону, тенору и басу, а также привнести различные подходы к обучению вокалу. влияние языков на вокальную практику при обучении баритону.

Кратко изложите суть обучения баритону: индивидуальное обучение, не клонировать и не рисковать. Преподаватели должны составлять соответствующие учебные планы, основанные на различиях в состоянии голоса у студентов. Структура голосовых связок у каждого студента будет немного отличаться, так же как и языковая среда в разных регионах и различная речь. привычки (например, в провинции Хунань у людей усиливается привычка произносить последнее слово и повышается интонация), я думаю, все это важные факторы, влияющие на пение.

Источники и литература

1) Ван Чжуфэн. Построение аудиальной эстетики баритона // Изкусство пения. — 2024. — №6. — С.16-20.

1. Го Цзиньжу. Исследование контрмер для обучения вокалу баритоном. // Великолепный вид— 2024. — №1. — С.51-53.
2. Лю Чжэнь. Краткое обсуждение тяжелого и легкого пения баритона в “Красивом пении”. // Драматический театр— 2024. — №12. — С.86-88.
3. Хуан Жэнь, Шань Хунцзянь. Эмоциональное выражение и характеристика характера в отрывках из баритона Моцарта-возьмем , к примеру, “Пожалуйста, подойди к моему окну” // Современная музыка. — 2025. — №2. — С.103-105.
4. Цао Вэньлун. Анализ исполнения арии баритона “Ты выиграл судебный процесс” // Пион. — 2024. — №12. — С.74-76.
5. Чжан Гечэн, Ван Цзянь. Исследование певческого состояния области изменения голоса баритона в оперных постановках на примере Арии “Уступите дорогу тем,кто занят” // Музыкальная жизнь. — 2025. — №1. — С.75-77.
6. Чжан Джункай. Формирование сольного баритона в опере // Шанхай. — 2024. — 94 с.
1. Чжан Гечэн, Ван Цзянь. Исследование певческого состояния области изменения голоса баритона в оперных постановках на примере Арии “Уступите дорогу тем,кто занят” // Музыкальная жизнь. — 2025. — №1. — С.75-77. [↑](#footnote-ref-0)
2. Хуан Жэнь, Шань Хунцзянь. Эмоциональное выражение и характеристика характера в отрывках из баритона Моцарта-возьмем , к примеру, “Пожалуйста, подойди к моему окну” // Современная музыка. — 2025. — №2. — С.103-105. [↑](#footnote-ref-1)
3. Цао Вэньлун. Анализ исполнения арии баритона “Ты выиграл судебный процесс” // Пион. — 2024. — №12. — С.74-76. [↑](#footnote-ref-2)
4. Чжан Джункай. Формирование сольного баритона в опере // Шанхай. — 2024. — 94 с. [↑](#footnote-ref-3)
5. Ван Чжуфэн. Построение аудиальной эстетики баритона // Изкусство пения. — 2024. — №6. — С.16-20. [↑](#footnote-ref-4)
6. Лю Чжэнь. Краткое обсуждение тяжелого и легкого пения баритона в “Красивом пении”. // Драматический театр— 2024. — №12. — С.86-88. [↑](#footnote-ref-5)
7. Го Цзиньжу. Исследование контрмер для обучения вокалу баритоном. // Великолепный вид— 2024. — №1. — С.51-53. [↑](#footnote-ref-6)