

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки

Искусство вокального исполнительства

ЛИТЕРАТУРА

Дисциплины «Сольное пение», «Камерное пение»

Основная литература:

1. Агин М.С. Недостатки голоса и пути их преодоления // Перспективы развития вокального образования. – М.: Музыка, 1976. – Вып. 5. – 264 с.
2. Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной методологии. – Часть III. – М., 1937. – 255 с.
3. Василенко Ю.С. Голос. Фониатрические аспекты. – М.: Дипак, 2013. – 394 с.
4. Варламов А. Полная школа пения. СПб.: Лань, 2012. – 119 с.
5. Вопросы вокальной педагогики: сборник статей. – Вып. 7 / ред.-сост. и авт. предисл. А. С. Яковлева. – М.: Музыка, 1984. – 214 с.
6. Вопросы физиологии пения и вокальной методики. – М.: [б. и.], 1975. – 166 с. (Труды / М-во культуры РСФСР. Упр. учеб. заведений. Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных; Вып. 25).
7. Далецкий О.В. Обучение пению. – М., 2003. – 253 с.
8. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Директмедиа, 2014. – 368 с.
9. Ламперти Д. Б. Техника бельканто. – СПб.: Лань, 2013. – 48 с.
10. Ламперти Ф. Искусство пения. – СПб.: Лань, 2009. – 192 с.
11. Морозов В.П. Резонансная техника пения и речи: Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь: методические рекомендации. – М.: Когито-Центр, 2013. – 440 с. – (Искусство и Наука). – ISBN 978-5-89353-404-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884>
12. Плужников К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса [Ноты]: учебное пособие. – Изд. 2-е, испр. – СПб.: Лань : Планета музыки, 2013. – 94 с.
13. Стулова Г.П. Акустические основы вокальной методики: учебное пособие. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 105 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363030>
14. Яковлева А.С. Вопросы вокальной педагогики. – Вып. 7. – М.: Музыка, 1984. – 213 с.
15. Яковлева А.С. Русская вокальная школа. – М., 2011. – 128 с.
16. Ярославцева Л.К. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII-XX веков. – М.: Изд. дом "Золотое Руно", 2004. – 200 с.

Дополнительная литература:

1. Аникеева З.И. Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов / З. И. Аникеева; под ред. Ю. С. Василенко. – Кишинев: Штиинца, 1985. – 174 с.
2. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса / под ред. М. Львова. – М.; Л.: Музгиз, 1952. – 192 с.
3. Вайкль Б. О пении и прочем умении. – М.: Аграф, 2002. – 223 с.
4. Вопросы вокальной педагогики. Вып. 1–6 / ред.-сост. А. Доливо и др. М.: Музыка, 1962–1984.
5. Герсамия И.Е. К проблеме психологии творчества певца. – Тбилиси: Мецниереба, 1985. – 162 с.
6. Глубоковский М.Н. Гигиена голоса. – М.: URSS, 2013. – 123 с.

7. Егоров А.М. Гигиена голоса и его физиологические основы / под общ. ред. Н. И. Жинкина. – М.: Музгиз, 1962. – 172 с.
8. Заседателев Ф. Научные основы постановки голоса. – М.: URSS, 2013. – 115 с.
9. Левко В.Н. Моя судьба в Большом театре. – Владимир: Фолиант, 2000. – 237 с.
10. Луканин В.М. Обучение и воспитание молодого певца / сост. и общ. ред. Е. Нестеренко. – 2-е изд., перераб. – Л.: Музыка. Ленингр. отд-ние, 1977. – 87 с.
11. Назаренко И. Искусство пения. – М.: Музыка, 1968. – 622 с.
12. Нестеренко Е.Е. Размышления о профессии. – М.: Искусство, 1985. – 183 с.
13. Органов П. Певческий голос и методика его постановки / под ред. М.Л. Львова. – М.; Л.: Музгиз (Гос. муз. изд-во), 1951. – 135 с.
14. Орлова О.С. Нарушения голоса: учебное пособие: [для студентов педвузов] / О. С. Орлова. – М.: АСТ; Владимир: Астрель, 2008. – 220 с.
15. Прянишников И. Советы обучающимся пению. – СПб.: Лань, 2013. – 142 с.
16. Садовников В. Орфоэпия в пении. – М.: Музгиз, 1958. – 80 с.
17. Сольное пение: метод. указания для студентов-практикантов: (упражнения, вокализы и вокальные произведения для использования в пед. практике) / ГМПИ им. Гнесиных; сост. М. С. Агикян. – М.: Изд-во ГМПИ им. Гнесиных, 1988. – 27 с.
18. Шильникова И.Н. Педагогические взгляды А. Роуза: Лекция к курсу "История вокальной педагогики и исполнительства" для студентов муз. вузов; Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. – М.: [б. и.], 1976. – 12 с.
19. Юссон Р. Певческий голос. – М.: Музыка, 1974. – 262 с.
20. Яковлева А.С. Вокальная школа Московской консерватории: диссертация ... доктора искусствоведения : 17.00.02. – М., 1994. – 414 с.

Дисциплина «Гигиена голоса и фониатрия»

Основная литература:

1. Безант, А.Л.К. Вокалист. Школа пения = Vocalist. Singing school : учебное пособие: [для голоса с сопровождением фортепиано и без сопровождения] : для учеников детских музыкальных школ, школ искусств, студентов и педагогов вокальных отделений средних и высших музыкальных учебных заведений / Анна Безант. - Изд. 4-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань ; Москва : Планета музыки, 2019. – 189 с.
2. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики / Л. Дмитриев. - Москва : Музыка, 2000. - 366, [1] с.
3. Егоров, А.М. Гигиена голоса и его физиологические основы / Под общ. ред. Н. И. Жинкина. - Москва : Музгиз, 1962. - 172 с.
4. Заседателев, Ф.Ф. Научные основы постановки голоса / Ф. Ф. Заседателев. - Изд. 5-е. - Москва : URSS : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", [2012]. - 114, [1] с.
5. Морозов, В.П. Биофизические основы вокальной речи. - Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1977. - 231 с.
6. Морозов, В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники = Art of resonance singing. Basis of resonance theory and technique : второе исправленное и дополненное учебно-методологическое издание для вокалистов / В.П. Морозов; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Ин-т

психологии Российской акад. наук, Центр "Искусство и Наука". - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Московская гос. консерватория, 2008. - 589, [2] с.

Дополнительная литература:

1. Василенко, Ю.С. Голос. Фониатрические аспекты / Ю. С. Василенко. - Москва : Дипак, 2013. - 394 с.
2. Зарицкий, Л.А. Практическая фониатрия : [Учеб. пособие для высш. и сред. спец. учеб. заведений] / Л. А. Зарицкий, В. А. Тринос, Л. А. Тринос. - Киев : Вища шк., 1984. - 165 с.;
3. Ярославцева, Л.К. Зарубежные вокальные школы : Учеб. пособие по курсу истории вокал. искусства / Л. Ярославцева. - М. : ГМПИ, 1981. - 90 с.

Дисциплина «История исполнительского искусства»

Основная литература:

1. Агин М. Мастера вокального искусства. М., 2010.
2. Агратина Е. Е. История зарубежного и русского искусства XX века: учебник и практикум для СПО. М., 2019.
3. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1-4 М, 1929, 1932, 1937, 1956.
4. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М., 2000.
5. Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. М., 2011.
6. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: в 2 т. М., 1982.
7. Луцкер П.В., Сусидко И.С. Итальянская опера XVIII века в 2-х ч. М., 2004.
8. Львов М. Русские певцы. М., 1965.
9. Львов М. Из истории вокального искусства. М., 1964.
10. Мазурин К. Методология пения: в 2 т. М., 1902, 1903.
11. Назаренко И. Искусство пения. М., 1968.
12. Плужников К. Вокальное искусство: учебное пособие. СПб., 2017.
13. Тимохин В. Мастера вокального искусства XX века. М., 1974.
14. Тимохин В. Выдающиеся итальянские певцы. М., 1962.
15. Яковлева А. Искусство пения. М., 2007.
16. Яковлева А. Русская вокальная школа. М., 2011.
17. Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы. М., 1981.

Дополнительная литература:

1. Архипова И. Музыка жизни. М., 1997.
2. Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог. М., 1950.
3. Барсова Л. Из истории петербургской вокальной школы. Эверарди, Габель, Томарс, Ирецкая. М., 2017.
4. Вайнштейн Л. Камилло Эверарди. Киев, 1924.
5. Варламов А. Полная школа пения. М., 1953, 2008.
6. Вишневская Г. Галина. М., 2006.
7. Вопросы вокальной педагогики. Вып. 1-7. М., 1962, 1965, 1967, 1969, 1976, 1982, 1984.
8. Вальденго Д. Я пел с Тосканини. Л., 1989.
9. Волков Ю. Песни, опера, певцы Италии. М., 1967.
10. Волков С. Большой театр. Культура и политика. М., 1967.
11. Гарсиа М. Полный трактат об искусстве пения. М., 2015.

12. Гедда Н. Дар не дается бесплатно. М., 1983.
13. Гей Ю. Немецкая школа пения. М., 2014.
14. Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. М., Л., 1951.
15. Гобби Т. Мир итальянской оперы. М., 1989.
16. Гозенпуд Л. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки. Л., 1959.
17. Гозенпуд Л. Оперный театр на рубеже XIX-XX веков: в 3 т. Л., 1963-1973.
18. Гозенпуд Л. Русский оперный театр между двух революций 1905-1917. Л., 1905-1917.
19. Гозенпуд А. Иван Ершов. Л., 1972.
20. Грошева Е. Большой театр СССР в прошлом и настоящем. М., 1962.
21. Даль Монте Т. Голос над миром. М., 1966.
22. Даргомыжский А. Избранные письма. Л., 1952.
23. Джилы Б. Воспоминание. Л., 1964.
24. Доливо А. Заметки об истоках русской классической и советской вокальной школы // О музыкальном исполнительстве. М., 1954.
25. Доливо А. Исполнитель и художественные принципы Мусоргского // Вопросы музыкально-исполнительского искусства Вып. 2. М., 1958.
26. Доливо А. Речитативы в вокальном искусстве // Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Вып. 3. М., 1962.
27. Доливо А. Певец и песня. М., 1948.
28. Друскин М. Вопросы музыкальной драматургии оперы. Л., 1952.
29. Дюпре Ж. Воспоминания певца: учебное пособие. М., 2017.
30. Дюпре Ж. Искусство пения. М., 2014.
31. Ершов И. Статьи, воспоминания, письма. М., Л., 1966.
32. Евсеев Ф. Школа пения. М., 2015.
33. Каллас М. Биография, статьи, интервью. М., 1978.
34. Карузо Э., Тетраццини Л. Искусство пения: учебное пособие. М., 2018.
35. Кречмер Г. История оперы. М., 2014.
36. Кюи Ц. Избранные статьи об исполнителях. М., 1957.
37. Константинова И., Тарасова М. Театр Ла Скала. М., 1977.
38. Лаблаш Л. Полная школа пения. М., 2016.
39. Ламперти Ф. Техника бельканто: учебное пособие. М., 2013.
40. Лаури-Вольпи Дж. Вокальные параллели. М., 1973.
41. Левик С. Записки оперного певца. М., 1955.
42. Левик С. Четверть века в опере. М., 1970.
43. Леман Л. Мое искусство петь. М., 2014.
44. Лемешев С. Путь к искусству. М., 2018.
45. Леонид Витальевич Собинов: в 2 т. Письма. Т. 2. Статьи, рецензии, высказывания, письма к Л. В. Собинову. М., 1970.
46. Лесс А. Титта Руффо. Жизнь и творчество. М., 1983.
47. Ломакин Г. Краткий метод пения. М., 2017.
48. Мазетти У. Краткие указания по пению моим ученикам. М., 1912.
49. Нестеренко Е. Размышления о профессии. М., 1985.
50. Ниссен-Саломан Г. Школа пения: учебно-методическое пособие. М., 2015.
51. Обухова Н. Воспоминания, статьи, материалы. М., 1970.
52. Озеров Н. Оперы и певцы. М., 1965.
53. Пальмеджани Ф. Маттиа Баттистини. М., 1966.

54. Панофка Г. Искусство пения. М., 1968.
55. Перлов Е. История вокальной педагогики. СПб., 2007.
56. Покровский Б. Размышления об опере. М., 1979.
57. Плужников К. Николай Иванов – итальянский тенор. СПб., 2006.
58. Похитонов Д. Из прошлого русской оперы. Л., 1949.
59. Прянишников И. Советы обучающимся пению. М., 2017.
60. Рокстро У. Женни Линд. М., 2016.
61. Россихина В. Советское камерно-вокальное исполнительство. М., 1976.
62. Роллан Р. Музыканты прошлых дней. М., 2020.
63. Руффо Т. Парабола моей жизни. М., Л., 1966.
64. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М., 2020.
65. Старк Э. Петербургская опера и ее мастера. М., Л., 1940.
66. Стасов В. Избранные сочинения: в 3 т. М., 1952.
67. Фельзенштейн В. О музыкальном театре. М., 1984.
68. Ферман В. Оперный театр. Статьи и исследования. М., 1961.
69. Фучито С., Бейер Б. Искусство пения и вокальная методика Э. Карузо. Л., 1935.
70. Хайнс Дж. Секреты вокальной техники. М., 2010.
71. Хохловкина А. Западноевропейская опера. Конец XVIII-первая половина XIX века. Очерки. М., 1962.
72. Хэриот Э. Кастраты в опере. М., 2001.
73. Чайковский П. Музыкально-критические статьи. М., 1953.
74. Чешихин В. История русской оперы. СПб., 1902.
75. Шкафер В. Сорок лет на сцене русской оперы. Л., 1936.
76. Шаляпин Ф. Литературное наследство: в 3 т. Т. 1. Письма. Воспоминания об отце. Т. 2. Статьи, высказывания, воспоминания о Шаляпине. М., 1958.
77. Штокхаузен Ю. Вокальная школа: учебное пособие. М., 1958.
78. Яковлева А. Из истории классификации певческих голосов // Музыкальные инструменты и голос в истории исполнительского искусства. М., 1991.
79. Яковлева А. Формирование верхнего участка диапазона мужских голосов // Вопросы вокальной педагогики. М., 1984.
80. Яковлева А. Вокальная школа Московской консерватории. М., 1999.
81. Янковский Н. Драматургия русской оперной классики. М., 1953.
82. Янковский Н. Шаляпин и русская оперная культура. М., Л., 1947.

Дисциплина «Методика обучения»

Основная литература

1. Вопросы вокальной педагогики: сборник статей. Вып. 1. М., 1962; Вып. 2. М., 1965; Вып. 3. М., 1967; Вып. 4. М., 1969; Вып. 5. М., 1976; Вып. 6. Л., 1982; Вып. 7. М., 1984.
2. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М., 1968,-1996, 2000.
3. Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. М., 2001, 2002, 2004.
4. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. М., 1962.
5. Каптерев П. История русской педагогики. Учебное пособие для вузов. В 2-х частях. Часть 2. Общественная педагогика. М.: Юрайт, 2019. 272 с.
6. Морозов В. Искусство резонансного пения. М., 2002.
7. Яковлева А. Из истории классификации певческих голосов // Музыкальные

инструменты и голос в истории исполнительского искусства. М., 1991.

8. Яковлева А. Русская вокальная школа. М., 1999, 2003.

9. Яковлева А. Вокальная школа Московской консерватории. М., 1999.

Дополнительная литература

1. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. М., 1952.

2. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1. М., 1929; Вып. 2. М., 1932; Вып. 3. М., 1937; Вып. 4. М., 1956.

3. Варламов А. Полная школа пения. М., 1953.

4. Гарсия М. Школа пения. М., 1957.

5. Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. М., 1962.

6. Донец-Тессе ир М. Сборник упражнений для развития техники легких женских голосов. Вып. 1. Киев, 1961; Вып. 2. Киев, 1961; Вып. 3. Киев, 1962; Вып. 4. Киев, 1963; Вып. 5. Киев, 1969; Вып. 6. Киев, 1972.

7. Доливо А. Заметки об истоках русской классической и советской вокальной школы // О музыкальном исполнительстве. М., 1954.

8. Егоров Л. Гигиена певца. М., 1955.

9. Левидов И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии. М., 1939.

10. Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певца. М.; Л., 1932.

11. Яковлева А. Формирование верхнего участка диапазона мужских голосов // Вопросы вокальной педагогики. Вып. 7. М., 1984.

Дисциплина «Музыкальное исполнительство и педагогика»

Основная литература:

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. - СПб.: Издательство "Лань", "Планета музыки", 2014. - 368 с.

2. Былинский, К.И. Литературное редактирование : учебное пособие / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. - М. : Флинта, 2011. - 395 с.

3. Гуляницкая Н.С. Методы науки о музыке: [исследование]. - М.: Музыка, 2009. – 254 с.

4. Котюрова, М.П. Культура научной речи. Текст и его редактирование : учебное пособие / М.П. Котюрова, Е.А. Баженова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Флинта, 2008. - 280 с.

5. Казанцева, Л.П. Основы теории музыкального содержания : учебное пособие для студентов музыкальных вузов; Астраханская гос. консерватория. - Астрахань : Волга, 2009. - 367 с.

6. Музыкальный язык, жанр, стиль : Проблемы теории и истории : сб. науч. тр. / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, кафедра теории музыки [редкол.: В. В. Протопопов (отв. ред.) и др.]. - Москва : МГК, 1987. - 186 с.

Дополнительная литература:

1. Голуб, И.Б. Литературное редактирование: учебное пособие. - М. : Логос, 2010. - 432 с.

2. Кайда, Л.Г. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию : учебное пособие. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2017. – 208 с.

3. Методологическая культура педагога-музыканта : учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений, обучающихся по специальности 030700 "Музык.

образование" / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М. : Academia , 2002. – 268 с.

4. Музыкальное содержание : пути исследования [Текст] = Musical content : ways of research : сборник материалов научных чтений / Администрация Волгоградской обл., Ком. по культуре, ГОУ ВПО "Волгоградский гос. ин-т искусств и культуры" ; [ред.-сост. Л.П. Казанцева]. - Краснодар : ХОРС, 2009. - 156 с.

Практика «Педагогическая практика»

Основная литература:

1. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса. [Электронный ресурс]: учебное пособие. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2019. - 180 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/118730>
2. Антонова Л.В. Особенности формирования певческой дикции : учебно-методическое пособие для студентов музыкальных учебных заведений (к специализации "Сольное пение") / Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Поволжская гос. социально-гуманитарная акад.". - Самара : Изд-во ПГСГА, 2009. - 110 с.
3. Барсова Л.Г. Сольное пение : термины и понятия / Л. Г. Барсова ; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства. - СПб. : Изд-во Санкт-Петербургской гос. акад. театрального искусства, 2009. – 126 с.
4. Васильева О.В. Вокально-педагогический репертуар. Хрестоматия. : [для голоса с сопровождением фортепиано] : для преподавателей по сольному пению и студентов музыкальных и музыкально-педагогических ВУЗов и колледжей / составители Васильева О. В., Сокерина И. В. - Москва : Горячая линия, 2014. - (Методические рекомендации для вокально-педагогического репертуара). Вып. 1: Малая классическая форма : (пастораль, ариетта, песня, серенада). - 2014. - 50 с.
5. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. [Электронный ресурс]: учебное пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2019. - 352 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/126767>
6. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. [Электронный ресурс]: учебное пособие. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2019. - 168 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/112795>
7. Заседателев Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. [Электронный ресурс]: учебное пособие. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. -112 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/110850>

Дополнительная литература:

1. Вербов А. Техника постановки голоса. - М., 1961. – 47 с.
2. Далецкий О. Саморегуляция голоса певцов // Музыкальная академия. - 1999. - №1. - С. 143-145.
3. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. - М., 2002. - 496 с.
4. Прянишников И.П. Советы обучающимся пению. [Электронный ресурс]: учебное пособие. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. - 144 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/110854>
5. Юдин С.П. Формирование голоса певца. - М., 1962. – 176 с.

Информационное обеспечение:

Современные профессиональные базы данных

1. Электронная библиотека Академии, режим доступа: <http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp>
2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ЛАНЬ» <http://e.lanbook.com/>
3. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
4. Библиотека диссертаций, режим доступа: <http://dslib.net>
5. Классическая музыка, режим доступа: <http://www.olofmp3.ru>
6. Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>
8. Нотная библиотека классической музыки, режим доступа: <http://nlib.org.ua>
9. Нотный архив Б. Тараканова, режим доступа: <http://notes.tarakanov.net>

Информационные справочные системы

1. Федеральный портал «Российское образование» <http://edu.ru>
2. Российский фонд культуры <https://www.culture.ru/music>