

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Альмухаметов Ильмар Разинович

Должность: и.о. ректора

Дата подписания: 05.11.2023 19:11:42

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Уникальный программный код:
5c40dd1ca2d924f372ffcd2048da9b4d77fd60ea

Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова

ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА

музыкальный

вокального искусства

по дисциплине
для направления
подготовки/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

(название дисциплины)

53.05.04 Музыкально-театральное искусство

Специализация: Искусство оперного пения

(название направления специальности)

квалификация

Солист-вокалист. Преподаватель

(название квалификации)

форма обучения

Очная

курс

III

(номер курса)

семестр

5

(номер семестра)

объем дисциплины

3 З.Е.

лекционные занятия

34

(количество часов по УП)

самостоятельная работа (СПС)

74

(количество часов по УП)

экзамен

-

(номер семестра)

зачет

5

(номер семестра)

всего

108

(полное число часов на дисциплину по УП)

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

2017 г.

(год утверждения ФГОС ВО)

Составитель

Доцент кафедры вокального искусства

(должность составителя, название кафедры)

Азнакаева Райля Шарафеевна

(ФИО составителя)

Рабочая программа одобрена кафедрой вокального искусства
Протокол № 1 от « 30 » 08 2023 г.

Зав. кафедрой

профессор

(ученое звание)

Сагитова Ф.Ф.

(ФИО)

_____ (подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	5
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ	12
5. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	13
5.1 Требования для текущего контроля успеваемости	13
5.2 Требования для промежуточной аттестации.....	13
<i>Примерный перечень вопросов</i>	13
<i>Тренировочные тесты</i>	14
<i>Ключи к тестам.....</i>	15
<i>Критерии оценки.....</i>	15
<i>Тематика рефератов</i>	15
<i>Примерные темы для самостоятельной работы.....</i>	16
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА	16
6.1. Рекомендуемая литература (основная)	16
6.2. Рекомендуемая литература (дополнительная)	18
6.3 Литература, представленная в электронно-библиотечной системе	19
6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	22
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	23

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(Пояснительная записка)

Одной из важнейших задач высшей школы на современном этапе является подготовка специалистов, обладающих не только крепкими профессиональными навыками, но и глубокими теоретическими знаниями, умеющих творчески претворять последние достижения науки в избранной ими специальности. Эта задача стоит и перед вокальными факультетами музыкальных вузов, определяя роль и значение теоретических курсов в воспитании певца-профессионала.

К числу таких курсов относится курс «Методика преподавания профессиональных дисциплин». В процессе его изучения теоретически обосновываются и осмысливаются практические навыки, получаемые студентами в специальном классе, а также в камерном и оперном классах.

Цель дисциплины – воспитание специалиста, владеющего основами вокальной методики и готового к педагогической практике, подготовка студента к его дальнейшей педагогической деятельности.

Важнейшие задачи курса «Методика преподавания профессиональных дисциплин» - ознакомление студентов с основными принципами отечественной вокальной педагогики, рассмотрение и анализ различных методов и приемов преподавания с целью выявления наиболее рациональных из них, ознакомление с особенностями строения и работы голосового аппарата певца, психофизиологией пения, воспитание у студентов умения пользоваться данными науки в практической педагогической работе.

Знания, полученные в результате прохождения курса, должны подготовить студента к педагогической практике и заложить основу для его дальнейшей самостоятельной педагогической деятельности.

Курс «Методика преподавания профессиональных дисциплин» должен быть тесно связан с практическими занятиями студента в классе по специальности. Методические принципы, усваиваемые в лекционном курсе, не должны противоречить методике, по которой студент обучается в специальном классе.

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений программы специалитета.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина участвует формировании следующих компетенций, являющихся результатом освоения ООП:

Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям подготовки вокалистов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации (ПКО-4);

Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых (ПК-2).

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

основы общей музыкальной и вокальной педагогики; необходимую вокально-методическую литературу;

особенности строения и работы голосового аппарата певца, акустику и психофизиологию пения, принципы гигиены голоса;

современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о природе индивидуальности обучающихся, своеобразии музыкальности, специальных и творческих способностей;

обширный концертный репертуар для самодеятельных вокальных коллективов организаций дополнительного образования детей и взрослых;

основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики, различные методы преподавания;

особенности строения и работы голосового аппарата певца, акустику и психофизиологию пения; вокально-методическую литературу в области вокального искусства;

основы музыкальной психологии: особенности слуха музыканта, психологические факторы развития музыкальной памяти, воображения и мышления, психологию музыкального творчества и восприятия музыки, психологические особенности разных возрастов и типов личности и темперамента;

уметь:

применять на практике различные педагогические методы и подходы в обучении пению;

определять основные задачи развития творческих способностей обучающихся и способы их решения;

определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся, уровень развития их творческих и музыкальных способностей; оказывать психологическую поддержку участникам образовательного процесса;

формировать концертную программу в зависимости от тематики мероприятия и исполнительских возможностей коллектива;

проводить урок вокала и применять на практике различные педагогические методы и подходы при обучении пению;

систематизировать знания в области теории и истории вокального исполнительства, понимать взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой;

владеть:

методикой постановки интонационно-ритмических и художественно-исполнительских задач и оценки результатов их выполнения в процессе промежуточной аттестации;

включением психолого-диагностических методов в образовательный процесс, технологиями инклюзивного образования;

навыками работы с самодеятельным вокальным коллективом и солистами;

методикой постановки интонационно-ритмических и художественно-исполнительских задач, методикой работы над преодолением заложенных в вокально-педагогическом репертуаре трудностей;

навыками работы над рефератами и учебно-методическими пособиями.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

№	Наименование темы	Всего ч. и ЗЕ	Групп.	Самост.
1.	Введение	1	1	-
2.	Психологические процессы в свойствах личности. Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике.	4	2	2
3.	Физиология высшей нервной деятельности. Строение и функции нервной системы.	6	2	4
4.	Акустическое строение голоса.	6	2	4

5.	Основы психофизиологии слухового восприятия. Музыкальный слух. Вокальный слух. Эмоциональный слух певца.	6	2	4
6.	Устройство органов голосообразования.	6	2	4
7.	Дыхание, гортань, резонаторы, артикуляционный аппарат в речи и пении.	6	2	4
8.	Пути формирования основных профессиональных певческих навыков.	4	2	2
9.	Основы теории и техники резонансного пения.	8	2	6
10.	Развитие различных видов вокализации.	3	1	2
11.	Дефекты голоса и пути их преодоления.	8	2	6
12.	Гигиена и режим певца.	4	1	3
13.	Основные музыкально-педагогическое принципы воспитания певца.	3	1	2
14.	Способы педагогического воздействия на голос ученика.	3	1	2
15.	Первые уроки с учеником. Классификация голосов. Определение типа голоса.	8	2	6
16.	Ознакомление со сборниками упражнений, вокализов и художественно-педагогическим материалом.	10	3	7
17.	Смежные виды вокальных сценических искусств.	9	3	6
18.	О применении научных данных в вокальной педагогике. Ознакомление с вокально-методической литературой.	13	3	10
Всего		108 ч./ 3 ЗЕ	34	74

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Введение

Предмет курса «Методика обучения» и его значение в системе вокального образования. Необходимость единых научно обоснованных музыкально-педагогических принципов вокальной педагогики.

Общие музыкально-педагогические принципы. О методиках преподавания пения. Значение изучения истории русской, советской и зарубежной вокальной педагогики для преподавания методики сольного пения в современных условиях. Роль научных исследований, обобщения различных методов преподавания пения. Значение анализа творчества лучших исполнителей. Необходимость изучения смежных наук: музыкальной акустики, фонетики, анатомии и физиологии голосового аппарата, психологии. Музыкально-педагогические принципы русской вокальной школы. Конференции и совещания по вокальному образованию и развитие теории вокального искусства в России.

Тема 2. Психологические процессы и свойства личности. Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике.

Взаимосвязь психических процессов и свойств личности. Типичные свойства личности. Понятие о психологических типах.

Пение как психофизиологический процесс. Психология и ее значение для вокально-педагогической деятельности.

Ощущения. Специфика певческих ощущений. Виды ощущений. Восприятие и наблюдательность. Память. Характеристика процессов памяти, ее виды и особенности. Мышление. Воображение и творчество. Эмоции и чувства. Воля. Значение воли для артистической деятельности.

Психология деятельности. Теория установки академика Д.Н.Узнадзе, ее значение для осуществления деятельности. Навыки и их виды. Привычки. Направленность личности – потребности и интересы.

Система К.С.Станиславского и его метод предлагаемых обстоятельств.

Задатки и способности. Певческий голос как одна из способностей. Темперамент. Характер. Черты характера современного человека.

Тема 3. Физиология высшей нервной деятельности.

Строение и функции нервной системы.

Некоторые сведения о строении и функциях нервной системы. Роль нервной системы в жизнедеятельности организма. Учение И.П.Павлова о высшей нервной деятельности и его значение для вокальной педагогики. Организм и среда.

Учение А.А.Ухтомского о доминанте. Теория функциональных систем П.К.Анохина. Понятие «опережающего моделирования».

Основные закономерности высшей нервной деятельности. Анализ и синтез как формы деятельности коры головного мозга. Процессы возбуждения и торможения. Законы иррадиации, концентрации и взаимной индукции. Психологические состояния, связанные с действием этих законов (вялость, волнение, заторможенность) и их устранение.

Рефлекс. Безусловные и условные рефлексы. Условия выработки рефлекса. Дифференцирование нервных процессов. Пение как рефлекторный акт. Центральный и периферический отделы голосового аппарата. Развитие и осознание различных ощущений в процессе становления певца. Понятие «динамический стереотип». Воспитание вокально-технических навыков – условно-рефлекторное образование динамического стереотипа.

Типы высшей нервной деятельности. Их физиологическая основа. Первая и вторая сигнальные системы. Типологические различия в восприятии внешней среды у человека.

Учет закономерностей высшей нервной деятельности в вокальной педагогике.

Тема 4. Акустическое строение голоса.

Певческий голос как акустическое явление. Основные качества звука голоса: высота, сила и тембр как субъективное восприятие частоты, амплитуды и спектра звука. Звуковые колебания и основные величины, определяющие колебательное движение: период, частота, длина волны, фаза, амплитуда. Распространение звуковых волн.

Звуки простые и сложные. Основной тон и обертоны. Гармонические и негармонические обертоны. Музыкальные звуки. Разложение сложного звука. Спектр звука.

Понятие форманты. Форманты гласных звуков речи. Певческие форманты (высокая и низкая) правильно поставленного голоса. Резонансная природа высокой и низкой форманты. Излучение звука. Потеря силы звука с расстоянием. Рупоры. Восприятие звука нашим слухом. Зона лучшей слышимости.

Акустическая и физиологическая сущность вибратора.

Тема 5. Основы психофизиологии слухового восприятия. Музыкальный слух. Вокальный слух. Эмоциональный слух певца.

Краткие сведения о свойствах звука и его распространении в среде. Понятие «слуховой анализатор». Устройство органов слуха. Восприятие высоты и силы звука. Взаимоотношения силы и громкости. Чувствительность слуха. Громкость звука и адаптация слуха. Зоны лучшей слышимости и восприятие вокальной речи. Слуховой нерв, центральный отдел слухового анализатора.

Понятие «музыкальный слух». Научные исследования в области изучения музыкального слуха (Н.А.Гарбузов, Е.В.Назайкинский, Л.А.Мазель, В.В.Медушевский, Д.К.Кирнарская и др.). Вокальный слух и его значение для певца и педагога.

Художественный и мыслительный типы певцов. Эмоциональный слух певца. Эмоциональный слух и музыкальное творчество.

Тема 6. Устройство органов голосообразования.

Назальные и параназальные (придаточные) полости. Полость рта. Язык, его строение, особенности функционирования. Губы. Твердое и мягкое небо. Глотка. Ее верхний (носоглотка), средний (ротоглотка), и нижний (гортаноглотка) отделы. Мышцы глотки.

Общее описание гортани. Хрящевой скелет гортани (перстневидный хрящ, щитовидный хрящ, черпаловидные хрящи, надгортанный хрящ). Связки и суставы гортани. Мышцы гортани (наружные и внутренние). Внутренние мышцы гортани: а) суживающие голосовую щель (аддукторы или фонаторы), б) расширяющие голосовую щель (абдукторы или дыхательные мышцы), в) натягивающие голосовые складки (тензоры или натягиватели), г) нагибающие надгортанник. Слизистая оболочка гортани. Кроволимфоснабжение гортани.

Легкие, бронхи, трахея. Гладкая мускулатура легких. Строение и мышцы грудной клетки, живота, спины (вдыхатели и выдыхатели). Задачи механизма вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Резонаторная функция дыхательного тракта.

Тема 7. Дыхание, гортань, резонаторы, артикуляционный аппарат в речи и пении.

Дыхание в пении. Типы фонационного выдоха. Связь типов фонационного выдоха с качеством голоса певца (с динамическими и интонационными характеристиками). Дыхание в речи и пении. Методические взгляды на певческое дыхание в историческом развитии. Научные данные о певческом дыхании (М.Гарсиа, М.Сергиевский, Ф.Заседателев, Л.Ярославцева и др.). Гипотеза Л.Работнова о так называемом «парадоксальном» дыхании в пении. Регулирующая роль диафрагмы. Современные взгляды на певческое дыхание.

Педагогические взгляды на установку гортани. Научные данные о ее положении во время пения. Ее внутренняя и внешняя работы. Работа голосовых складок во время пения. Миоэластическая (мышечно-эластическая) теория фонации. Нейрохронаксическая теория фонации и ее критическая оценка.

Работа артикуляционного аппарата в речи и пении. Работа губ, языка и мягкого неба при произношении гласных и согласных в пении. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата и гортани. Влияние гласных на качество певческого звука. Использование этого свойства в вокальной педагогике. Фонетический метод воспитания голоса. Педагогические взгляды на положение языка, губ, мягкого неба и глотки в пении. Научные данные о положении этих органов в пении. Резонаторная сущность артикуляторных движений.

Тема 8. Пути формирования основных профессиональных певческих навыков.

Понятие регистра. Выравнивание регистров голоса. Переходные ноты. История возникновения «прикрытия». Научные данные и практика «прикрытия». Условия выработки «прикрытого» звучания.

Головной и грудной резонаторы голосового аппарата. Регистры голоса и резонаторные ощущения.

Атака звука в пении и ее виды. Механизм возникновения разных видов атаки. Педагогическое значение различных видов атаки для выработки верного певческого звука.

Понятие «опоры» звука. Индивидуальность места ощущения опоры певцом, комплексность этого ощущения. Современное представление о рефлекторной сущности опоры. Приемы, помогающие найти ощущение опоры. Роль диафрагмы в формировании ощущений опоры.

Тема 9. Основы теории и техники резонансного пения.

Резонанс в музыкальной акустике и живой природе. Роль резонаторов в усилении звука, формировании гласных и тембра голоса. Важнейшие функции певческих резонаторов (энергетическая, генераторная, фонетическая, эстетическая, защитная по отношению к гортани, индикаторная, активизирующая). Взаимодействие резонаторов с работой гортани и дыхания. Психологические основы резонансного пения. Резонансное пение, эмоции и воображение. Ощущение резонанса самим певцом и роль вибров чувствительности. Научные данные о резонансе в пении. Значение резонансных ощущений в воспитании певческого голоса и в певческой практике. Выдающиеся певцы о резонансной технике пения.

Тема 10. Развитие различных видов вокализации.

Кантилена – основа пения. Кантилена в музыке различных национальных школ. Кантилена в русской музыке. Дыхание и кантилена. Упражнения для развития кантилены. Пение легато и портаменто, маркато, их описание и практика.

Беглость – необходимое качество в голосе. Беглость в вокальной литературе различных стран и эпох. Техника беглости в итальянской школе пения. Особенности колоратуры в русских операх.

Виды техники беглости; гаммы, пассажи, группетто, арпеджио, трель. Значение беглости в развитии голоса. Развитие техники беглости и динамики звука. Беглость как средство борьбы с форсировкой. Упражнения для развития техники беглости и требования к их исполнению.

Филировка звука, ее связь с правильной постановкой голоса. Работа над развитием филировки.

Трель и ее применение в вокальной литературе. Ее развитие и влияние на формирование звука.

Тема 11. Дефекты голоса и пути их преодоления.

Определение профессиональной пригодности голосового аппарата. Особенности патологий голосового аппарата, препятствующих занятиям профессиональным пением: открытая и закрытая гнусавость, аномалии строения губ и неба, прикуса, строения надгортанника, рубцовые деформации глотки, нервно-мышечные нарушения в управлении гортанью и т.д.

Органические болезни голосового аппарата, влияющие на певческую фонацию: катарральные воспаления верхних дыхательных путей, некоторые заболевания носа и его придаточных полостей (гайморит, этмоидит, фронтит); ангина, тонзиллит, фарингит, ларингит и др. Симптомы заболеваний, их лечение, профилактика.

Профессиональные болезни голосового аппарата. Наиболее частые причины возникновения профессиональных заболеваний: форсировка звука и дыхания, применение излишне твердой атаки звука; пение не в своей tessitura, длительные вокальные нагрузки и т.д. недостатки голоса,

связанные с нарушением вибратора: качка, трепетание, прямой гудкообразный характер звука. Горловой, зажатый, гнусавый звук. Фальшивая интонация. Недостатки, связанные с дефектами дикции и произношения в пении.

Пути преодоления основных недостатков.

Тема 12. Гигиена и режим певца.

Жизненный режим певца и некоторые общегигиенические правила. Нервно-психологическая гигиена вокалиста. Режим труда и отдыха. Сон. Питание. Закалка и простудные заболевания. Занятия спортом. Вред алкоголя и курения.

Профессиональная гигиена. Охрана голоса от переутомляемости. Гигиена дыхания. Гигиеническое значение распевания. Принципы индивидуального подхода к голосовой нагрузке. Гигиена урока.

Гигиена голоса певца. Гигиена голоса при выступлениях. Гигиена нервной системы. Управление эмоциональными состояниями. Аутотренинг. Значение положительного контакта между учеником и педагогом для успеха в педагогическом процессе.

Совершенная вокальная техника как основа профилактики профессиональных заболеваний голосового аппарата певца.

Тема 13. Основные музыкально-педагогические принципы воспитания певца.

Принцип единства художественного и вокально-технического развития. Его научное обоснование. Значение его соблюдения для воспитания артиста-певца.

Принцип постепенности и последовательности как общепедагогический принцип. Его научное обоснование. Принцип постепенности и последовательности в вокальной педагогике. Значение его соблюдения для развития вокальных данных. Губительные последствия завышенного по трудности репертуара, ведущие к форсированию и потере голоса.

Принцип индивидуального подхода. Его физиологическое обоснование. Необходимость особенно тщательного соблюдения индивидуального подхода в вокальной педагогике, где исполнитель сам является своеобразным музыкальным инструментом. Вред догматических установок в вокальной педагогике.

Парадоксы вокальной педагогики.

Творческий облик современного педагога-вокалиста. Требования, предъявляемые к педагогу-вокалисту. Важность контакта между педагогом и учеником для успеха в педагогическом процессе.

Тема 14. Способы педагогического воздействия на голос ученика.

Использование различных приемов при воздействии на голос ученика: показ, подражание, рассказ о том, что следует и чего не следует делать, использование фонетического метода, подбор соответствующего музыкального материала. Целесообразность и особенности использования каждого из них. Целостность певческого процесса и значение способов, организующих работу голосового аппарата. Значение совершенствования слуха в воспитании голоса ученика. Роль мышечного механизма в воспитании желаемых качеств голоса. Особая роль вибрационного чувства в певческом голосообразовании, как важнейшего средства контроля над активностью резонаторов.

Тема 15. Первые уроки с учеником. Классификация голосов. Определение типа голоса.

Знакомство с новым учеником. Основные задачи первых уроков. Методика проведения первых уроков, выявляющих вокально-технические, музыкально-исполнительские и сценические данные нового ученика. Беседы с учеником на первых уроках. Составление примерного плана работы с учетом индивидуальных особенностей ученика. Особенности занятий с начинающими

(кратковременность занятий, специфика упражнений, осторожное использование крайних участков диапазона и т.д.).

Классификация голосов, их диапазоны.

Определение типа голоса по комплексу данных. Диагностика вокальной одаренности.

Процесс пения как единое целое; условность изолированного рассмотрения работы отдельных частей голосового аппарата в пении.

Установка корпуса певца. Значение ее для активности организма в пении. Рабочее состояние певца. Взаимовлияние моторики и психики. Постановка головы в пении. Рот и нижняя челюсть в пении. Эстетическая основа установки корпуса, головы и артикуляционных органов певца.

Тема 16. Ознакомление со сборниками упражнений, вокализов и художественно-педагогическим материалом.

Виды педагогического музыкального материала; упражнения, вокализы, художественные произведения.

Упражнения как основной материал для выработки важнейших певческих качеств голоса. Виды упражнений, их систематизация по трудности. Упражнения для начинающих и требования к ним. Упражнения М.Глинки, А.Варламова, Э.Карузо, М.Гарсиа, Х.Дюпре, 100 вокальных упражнений А.Трояновской; вокально-артикуляционные упражнения и этюды С.Павлюченко; сборник М.Егорычевой «Упражнения для развития вокальной техники», сборник Н.Бахуташвили «Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса».

Вокализы как вокальный материал. Их значение в педагогике. Изучение и развитие на вокализах различных видов вокализации, фразировки, нюансировке. Ознакомление со сборниками вокализов Ф.Абта, В.Лютгена, Дж.Конконе, Г.Зейдлера, Г.Пановки и др. вокализы М.Глинки, А.Варламова, Н.Соколовского, М.Мирзоевой и др. подбор вокализов по трудности, диапазону, tessiture и т.д. Анализ стиля и музыкальной формы вокализов, их технических и художественных трудностей.

Художественно-педагогический материал. Систематизация материала по трудности вокально-технической и музыкальной. Особенности эмоционально-смыслового содержания произведений. Значение общего музыкального и вокально-технического развития ученика при подборе репертуара. Анализ вокального произведения (музыкально-теоретический, вокально-технический, исполнительский, педагогический).

Тема 17. Смежные виды вокальных сценических искусств.

Особенности хорового и ансамблевого пения. Квазигармоничность обертонового состава певческого голоса. Проблема контроля певческого голоса (вibrationные, мышечные и слуховые ощущения).

Современная вокальная музыка.

Детский голос и его физиологические особенности. Влияние перегрузок. Об основных принципах развития детского голоса. Об эстетическом эталоне певческого голоса у детей: влияние звуковой среды и средств массовой информации (СМИ).

Акустические особенности детского голоса.

Об особенностях церковного пения.

Тема 18. О применении научных данных в вокальной педагогике. Ознакомление с литературой по вокальной методике.

Краткий обзор научной и учебно-методической литературы по вопросам вокального искусства. Работы Д.Аспелунда, Ф.Заседателева, Л.Работнова, И.Левидова, Л.Б.Дмитриева, В.Чаплина, Л.Ярославцевой, А.Киселева, В.Морозова и др.

Современные отечественные и зарубежные научные исследования о певческом голосе. Основные учебные пособия и их краткая характеристика.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Современные задачи подготовки певцов-профессионалов, владеющих основами вокальной методики, требуют знания ими анатомии и физиологии голосового аппарата. Поэтому в данный курс включены темы, дающие студенту возможность изучить строение голосового аппарата, познакомиться с взаимодействием всех его частей в процессе пения и нервным управлением этим процессом. Важным для певца является также знание основных гигиенических правил и специфики жизненного режима вокалистов, разумной организации труда и отдыха, понимания причин, способствующих возникновению профессиональных болезней голоса. Это предполагает изложение некоторых особенностей анатомии и физиологии органов голосообразования в достаточно подробной форме.

Принципиально важна в данном курсе тема «Психологические процессы и свойства личности. Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике». При ее раскрытии следует показать взаимосвязь психических процессов и свойств личности, отметить основные психологические свойства личности, значение различных сторон психики для артистической деятельности и для успешного освоения сложного вида искусства – пения.

В теме «Физиология высшей нервной деятельности. Строение и функция нервной системы» раскрываются основные компоненты учения И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Здесь выделяются моменты, которые особенно важны для понимания индивидуальных особенностей студентов-вокалистов и общих закономерностей, характеризующих деятельность нервной системы человека.

В теме «Акустическое строение голоса» необходимо связать субъективные слуховые представления о тех или иных качествах певческого голоса с объективными акустическими характеристиками, полученных в ходе последних научных исследований.

В теме «Основы психофизиологии слухового восприятия. Музыкальный слух. Вокальный слух. Эмоциональный слух певца» раскрываются фундаментальные основы музыкального слуха – аналитический и интоационный (Д.К.Кирнарская); дается научное обоснование эмоционально-образных методов в вокальной педагогике с позиции фундаментальных трудов И.П.Павлова, П.В.Симонова, В.П.Морозова, а также К.С.Станиславского. Рассматривается вокальный и эмоциональный слух певца в контексте музыкального творчества.

В теме «Искусство резонансного пения» представлены научно-экспериментальные данные профессора В.П.Морозова, связанные с изучением «важнейшей роли резонансной системе певца в формировании высоких профессиональных качеств его голоса: силы, красоты тембра, полетности, четкости дикции, неутомимости и долговечности сценической певческой деятельности».

В темах «Дыхание, гортань, резонаторы, артикуляционный аппарат в речи и в пении», а также «Пути формирования основных профессиональных певческих навыков» необходимо отметить взаимосвязь различных частей голосового аппарата в пении; особенно важен наглядный показ типов дыхания, смещения гортани, работы артикуляционных органов, звучания разных регистров, типов атаки звука и т.д.

В теме «Дефекты голоса и пути их преодоления» необходимо познакомить студентов с различными мнениями педагогов-практиков по этому вопросу и данными науки. Необходимо уделить внимание профессиональным заболеваниям и функциональным расстройствам голоса. Познакомить учащихся с некоторыми органическими заболеваниями голосового аппарата, наиболее часто встречающимися у певцов. Особое внимание в теме уделить профилактике болезней голосового аппарата и путям преодоления дефектов голоса.

Некоторые темы следует читать с привлечением музыкальных иллюстраций (голосом или за фортепиано), визуального показа или с демонстрацией наглядных пособий. К ним относятся темы,

связанные с изучением акустического строения голоса, органов дыхания, гортани и артикуляционного аппарата в речи и пении, дефектов голоса и путей их преодоления и т.д.

Темы «Первые уроки с учеником. Классификация голосов. Определение типа голоса» и «Способы педагогического воздействия на голос ученика» изучаются за инструментом с широким использованием большого количества примеров из певческой и педагогической практики.

Тема «Ознакомление со сборниками упражнений, вокализов и художественно-педагогическим материалом» также изучается за инструментом с широким использование нотного материала. Основное внимание следует уделить вокально-техническому и исполнительскому анализу рассматриваемых произведений.

В теме «Смежные виды вокальных сценических искусств» студенты знакомятся с особенностями хорового и церковного пения, современной вокальной музыки; акустическими и физиологическими особенностями детского голоса и его развития.

Последняя тема посвящена ознакомлению с литературой о певческом голосе и методике его развития, помогающей обучающимся ясно представить себе закономерности развития певческого голоса, проследить этапы становления науки о певческом голосе. Ознакомление с научно-методической литературой по вокальному искусству дает учащимся возможность яснее понять требования и методы работы педагогов по специальности.

Чтобы теснее увязать теорию с практикой, целесообразно проводить семинарские занятия, воспитывающие у студентов необходимы навыки самостоятельной работы с литературой, умение кратко, логично и профессионально излагать материал. В ходе таких занятий студенты на практике смогут применить уже усвоенные теоретические знания.

К числу таких занятий могут относиться: «Искусство резонансного пения», «Дефекты голоса и пути их преодоления», «Первые уроки с учеником. Классификация голосов. Определение типа голоса», «Способы педагогического воздействия на голос ученика». Педагог выступает в данном случае лишь как консультант, разъясняющий студентам возникающие у них в процессе изучения материала вопросы.

Педагог, читающий курс и проводящий семинарские занятия, должен быть широко эрудированным человеком, знающим последние достижения науки в области певческого голоса и методики его развития.

5. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общемузикальное развитие выявляются на этапах текущего и промежуточного контроля успеваемости в форме зачета.

5.1 Требования для текущего контроля успеваемости

Проверка читательского методического дневника.

5.2 Требования для промежуточной аттестации

Промежуточный контроль проводится в форме зачета.

Для допуска к зачету необходимо:

- выполнить и успешно сдать задания текущей аттестации;
- пройти тестирование по изученному материалу и иметь положительную оценку
- выполнить весь объем самостоятельной индивидуальной работы;
- сдать реферат.

Зачет носит теоретический характер. Билет содержит один вопрос.

Примерный перечень вопросов

1. Конкурс им. Глинки. История. Сколько раз проводился.

2. Конкурс им. Чайковского. История. Сколько раз проводился.
3. Какие международные конкурсы знаете?
4. Шаляпинские дни. Почему они проводятся в Уфе и Казани?
5. Оперы русских композиторов на сюжеты Пушкина.
6. Для какой певицы писал Римский — Корсаков своих лирических героинь?
7. «Могучая кучка» - состав. Цель создания.
8. Даты открытия Московской консерватории в Петербургской консерватории. Кто открыл?
9. Кто создатель жанра вокального цикла?
10. Назовите известные вам вокальные циклы зарубежных и русских композиторов.
11. Назовите оперы башкирских композиторов.
12. Назовите балеты башкирских композиторов.
13. Как можно изменить характер вокального произведения при исполнении.
14. Для чего служат вокализы?
15. Какой танцевальный жанр часто встречается у Чайковского?
16. Сколько романсов у Чайковского? Главная особенность его романсов?
17. Назовите романсы Глинки на стихи Пушкина.
18. Назовите романсы Чайковского на стихи Пушкина.
19. Мусоргский посвятил свой вокальный цикл, какой — кому?
20. Последняя башкирская опера (композитор, автор литературной основы).
21. Главная цель творчества Мусоргского.
22. Назовите замечательных русских басов.
23. Что такое импрессионизм?
24. Импрессионизм в живописи, в музыке.
25. Кто создал камертон, для чего он?
26. Назначение ларингоскопа, кто создатель?

Тренировочные тесты

1. Относится ли пение к числу безусловных рефлексов?
2. Относится ли живая речь в перкой сигнальной системе?
3. Относится ли спинной мозг человека к периферическому отделу нервной системы?
4. Относится ли грудная клетка человека к числу органов голосообразования?
5. Относятся ли холерики к уравновешенным натурам?
6. Влияет ли на формирование вокально-технических навыков количество уроков в неделю?
7. Относятся ли меланхолики к сильным типам нервной системы?
8. Может ли человек с посредственными вокальными данными стать выдающимся певцом?
9. Может ли человек, лишенный резонаторных ощущений, сделаться певцом?
10. Можно ли по длине голосовых связок определить тип голоса певца?
11. Помогают ли знания из области акустики в процессе обучения пению?
12. Совпадает ли объективная характеристика звука с ее субъективной характеристикой?
13. Зависит ли скорость распространения звука в воздухе от его силы?
14. Способен ли слух человека воспринимать звуки за 30000 Гц?
15. Может ли высокая певческая форманта изменить характеристику голоса певца?
16. Однаковы ли понятия «сила звука» и «громкость звука»?
17. Совпадает ли сила звуковых волн, родившихся в голосовой щели со звуковой энергией, выходящей из ротового отверстия?
18. Влияют ли на тембр голоса особенности формы ротовоглоточного канала?
19. Влияет ли положение языка на разборчивость гласных звуков?
20. Влияет ли толщина голосовых связок на высоту звука?
21. Однаковы ли понятия «спектр звука» и «темпер звука»?
22. Возможно ли направить звуковые волны в одну сторону?
23. Может ли твердое небо внести изменения в тембральную картину голоса?
24. Однаковы ли понятия «резонанс» и «реверберация»?

25. Возможно ли пение ложными голосовыми связками?
26. Можно ли чувствовать работу гортани в пении?
27. Однаково ли происходит формирование певческого и речевого голоса?
28. Можно ли ставить знак равенства между понятиями «прикрытие» и «микстование»?
29. Может ли каждый физически здоровый человек стать певцом?
30. Может ли хороший певец стать хорошим преподавателем пения?

Ключи к тестам

1. Нет	11. Да	21. Да
2. Да	12. Нет	22. Да
3. Нет	13. Нет	23. Да
4. Да	14. Нет	24. Нет
5. Нет	15. Да	25. Да
6. Да	16. Нет	26. Да
7. Нет	17. Нет	27. Нет
8. Да	18. Да	28. Нет
9. Нет	19. Да	29. Нет
10. Да	20. Да	30. Нет

Критерии оценки

Результаты промежуточного контроля по итогам зачета определяются оценками «зачтено» и «незачтено»:

– оценка «зачтено», если студент обладает глубокими и прочными знаниями материала учебной программы; при ответе на все вопросы продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение; правильно сформулировал понятия и закономерности по вопросам; использовал примеры из дополнительной литературы и практики; сделал вывод по излагаемому материалу;

– оценка «незачтено», если студент не знает значительную часть программного материала; допустил существенные ошибки в процессе изложения; не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения; ни один вопрос не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают.

Тематика рефератов

2. Методика постановки голоса.
3. Искусство пения.
4. Теория постановки голоса.
5. Формирование голоса певца.
6. Акустическая теория голосообразования.
7. Основы вокально-речевой культуры.
8. Учение академика И.П. Павлова и его значение для вокальной педагогики.
9. Работа голосового аппарата в пении.
10. Головной и грудной резонаторы певца.
11. «Искусство пения — это искусство дыхания».
12. Гортань как составная голосового аппарата певца.
13. Резонаторы как составная часть голосового аппарата певца.
14. Функции резонаторов.
15. Резонансная техника —певческое долголетие.

16. Ф. Шаляпин «Как надо петь».
17. Эстетические аспекты резонансной теории вибратора.
18. Голос Ф. Шаляпина как эстетический эталон.
19. Гигиена голоса и его физиологические основы.

Примерные темы для самостоятельной работы

1. Учение Ухтомского о доминанте.
2. Теория функциональных систем П.К. Анохина.
3. Теория установки Д.Н. Узнадзе.
4. Система К.С. Станиславского и его метод придвигаемых обстоятельств.
5. Мастера вокального искусства о резонансной технике пения.
6. Дмитриев Л. подготовка певцов в Италии для оперной сцены.
7. Левидов И. развитие голоса певца и профессиональные болезни голосового аппарата.
8. Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве.
9. Назаренко И. Искусство пения.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

6.1. Рекомендуемая литература (основная)

№ и наименование
1. Далецкий О.В. Самоучитель певца: Вопросы-ответы. Бельканто без секретов. – М.: Издательский Дом "Композитор", 2003. - 56с.
2. Современная музыкальная исполнительская и педагогическая практика / УГИИ им. З.Исмагилова; сост. А. А. Хасбуллина, И.А. Половянюк. - Уфа, 2018. – 116 с.
3. Вопросы вокального образования: Сборник научных трудов / РАМ имени Гнесиных; Санкт- Петербургская консерватория им. Н. А. Римского- Корсакова; сост. М. С. Агин. - М., СПб, 2020. - 348 с.: ил. Библиогр.: с. 342 (11 наим.)
4. Вопросы вокального образования: Сборник статей по материалам Всероссийской научно- практической конференции по вокальному образованию 17-18 мая 2021 года / РАМ имени Гнесиных; Санкт- Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского- Корсакова; под ред. М. С. Агина. - М., СПб, 2021. - 320 с.: ил.
5. Московская консерватория в годы Великой Отечественной войны / Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Кафедра истории русской музыки; сост. С. С. Голубенко. - М.: МГК им. П. И. Чайковского, 2005. - 424 с.: ил. Библиогр.: с. 391-402 (238 наим.). - Об авторах воспоминаний: с. 403-406. - Указатель имен: с.407- 423
6. Емельянов В. В. Развитие голоса: Координация и тренинг. – СПб: Лань, 2010. – 192 с.
7. Морозов В.П. Искусство резонансного пения: Основы резонансной теории и техники/ В.П. Морозов. – М.: Искусство и наука, 2002. - 496с.
8. Назаренко И.К. Искусство пения: Очерки и материалы по истории, теории и практике художественного пения. Хрестоматия. – М.: Музыка, 1968. - 622с.
9. Никольская-Береговская К.Ф. Русская вокально-хоровая школа:От древности до XXI века: Учеб.пособие для студ.высш. учеб.заведений. - Москва: ВЛАДОС, 2003. - 304с. Литература:С.294-302
10. Оголевец А. Вокальная драматургия Мусоргского. – М.: Музыка, 1966. -

	445с.
11.	Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения: Учебное пособие. - Москва: Музыка, 1985. - 360с. Список условных сокращений:С.348. - Литература:С.348-351. - Источники примеров нотного приложения:С.351-353. - Переводы названий музыкальных сочинений:С.353-358
12.	Становление и развитие вокальной школы Башкортостана: Научно-практическая конференция 18-19 декабря 2001 года/ Редактор-составитель Шуранов А.. - Уфа: УГИИ, 2001. - 75с.
13.	Тимохин В. В. Мастера вокального искусства XX века: Очерки о выдающихся певцах современности: Выпуск 2/ В. Тимохин. – М.: Музыка, 1983. - 176 с.
14.	Фучито С. Искусство пения и вокальная методика Энрико Карузо/ Пер. с нем.Е.Шведе. - СПб: Композитор, 2004. - 56с.
15.	Юшманов В. И. Вокальная техника и ее парадоксы/ В. И. Юшманов. - Санкт-Петербург: ДЕАН, 2007. - 128 с.
16.	Яковлева А. Искусство пения: Исследовательские очерки. Материалы. Статьи./ А. Яковлева. - Москва: Издательский дом "Информбюро", 2007. - 477с.
17.	Яковлева А. Русская вокальная школа: Исторический очерк развития от истоков до середины XIX столетия.-Москва, 1999.- 96 с.
18.	Яковлева А.С. Русская вокальная школа: Исторический очерк развития от истоков до середины XX столетия/ А. Яковлева. - 3-е изд., доп.,- М.: Информбюро, 2011. - 132 с.
19.	Яковлева А.С. Вокальная школа Московской консерватории: Первое пятидесятилетие 1866-1916/ А.С. Яковлева. - Москва, 1999. - 108 с.
20.	Ямилова О.В. Вокальное искусство Башкортостана в контексте истории национальной культуры/ О.В. Ямилова. - Уфа: ФИРМА, 2003. - 208 с.Литература: С.150-158.
21.	Анализ вокальных произведений: Учебное пособие/ под ред. О.П. Коловского. - Л.: Музыка, 1988. - нот. ил.
22.	Ламперти Д.Б. Техника бельканто. Учебное пособие. 2013 год
23.	Плужников К. И. Вокальное искусство.- СПб., 2013.--
24.	Бельская Е. В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации. – Спб.,2013.-
25.	Агин М.С. История вокального искусства. Учебное пособие. М.: РАМ имени Гнесиных, 2017. – 500 с., с илл.
26.	Агин М.С. История отечественного вокального искусства. Учебное пособие. М.: РАМ имени Гнесиных, 2017. – 304 с.
27.	Развитие техники голоса сопрано (на материале вокальных произведений) / сост. М. Агин, А. Бенина. – М.: РАМ имени Гнесиных, 2016. – 52 с.
28.	Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для меццо-сопрано / сост. М. Агин, Л. Иванова. – М.: РАМ имени Гнесиных, 2016. – 148 с.
29.	Агин М.С. Репертуарная вокальная энциклопедия. Арии. Учебно-методическое пособие. Направление подготовки 071400.62 и 07340068 Вокальное искусство. Профильная направленность - Академическое пение. – М.: РАМ имени Гнесиных, 2019. – 396с.
30.	Хрестоматия вокально-педагогического репертуара: Вокальная музыка старых мастеров / сост. М. Агин, Н. Дмитриева. – М.: Пробел-2000, 2019. – 136 с
31.	Вопросы вокального образования: Методические рекомендации для

	преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений / под ред. М.С. Агина. – СПб: РАМ им. Гнесиных, 2019
32.	Агин М. С. Развитие певческого голоса (теория и практика): Учебно - методическое пособие/ М. С. Агин. - М.: РАМ имени Гнесиных, 2021. - 164 с. : ил.
33.	Бибикова Т. П. Внутренняя форма музыки: Вариации на избранную тему/ Т. П. Бибикова. - Петрозаводск: Verso, 2016. - 173 с.
34.	Дмитриев Л. Б. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве: Диалоги о технике пения/ Л. Б. Дмитриев. - 3-е изд., - М.: ИнформБюро, 2011. - 188 с. : ил.

6.2. Рекомендуемая литература (дополнительная)

1. Музыкальный текст: история, теория, практика : Сборник научных статей : 50-летию Уфимского государственного института искусств посвящается / сост. И.В. Алексеева. - Уфа, 2019. - 176 с.
2. Песня на заре : О жизни и творчестве композитора Абдера Габдрахманова / сост. А.М. Вахитова. - Уфа : ГУП РБ БИ "Китап" им. З. Биишевой, 2012. - 224 с.
3. Рассолова И.Б. Вехи истории башкирской оперы: учебное пособие в презентациях / И.Б. Рассолова, Е.К. Карпова; УГИИ им. З. Исмагилова, кафедра истории музыки. - Уфа, 2019
4. Газиз Альмухаметов и музыкальная культура Башкортостана (к 125-летию со дня рождения): по материалам Международной научно-практической конференции (Уфа, 16 декабря 2020) / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУВО УГИИ им. З. Исмагилова. - Уфа: УГИИ им. З. Исмагилова, 2021. - 142 с.: ил.
5. Дмитриевская Е. Р. Федор Шаляпин. Царь-бас Федор Иванович / Е. Р. Дмитриевская, В. Н. Дмитриевский. - М.: Олимп; Смоленск: Русич, 1998. - 464 с. - (Человек легенда). Библиогр.: с. 458-459
6. Агин М.С. Развитие певческого голоса (теория и практика). Учебно-методическое пособие. 2-е изд. – М.: ПРОБЕЛ-2000, РАМ имени Гнесиных, 2016. – 104 с.
7. Педагогическая практика. Учебно-методическое пособие / сост. Агин М.С., Яненко М.В., Дубошинская И.Д. – М.: РАМ имени Гнесиных, 2015. – 44 с.
8. Перспективы развития вокального образования: Методические рекомендации для преподавателей вузов и средних специальных заведений/ Ред.сост. М.С.Агин. – М.: РАМ имени Гнесиных, 2018. – 240с.
9. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара длятенора / сост. М.Агин, К. Лисовский, И. Дубошинская. – М.: РАМ имени Гнесиных; ООО «Мастерпринт», 2018. – 116 с.
10. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара длятенора / сост. М.Агин, А. Бенина, Л. Семенина. – М.: ООО «Мастерпринт», 2019. – 180 с.

11. Агин М.С. Репертуарная вокальная энциклопедия: Романсы и песни: учебно-методическое пособие. - Москва: РАМ им. Гнесиных, 2007. - 276с.
12. Агин М.С, Лисовский К., Дубошинский И..Хрестоматия вокально-пед. репертуара для тенора – М,: РАМ имени Гнесиных, 2018, - 116 с.
13. Агин М.С. и Иванова Л.И. Хрестоматия вокально-пед. репертуара для меццо-сопрано – М,: РАМ имени Гнесиных, 2016, - 148 с.
14. Агин М.С, Дмитриева Н. Хрестоматия вокально-пед. репертуара.Вокальная музыка старинных мастеров. Учебное пособие – М,: РАМ имени Гнесиных, 2019, - 136с.
15. Алиев В. Лифт моей жизни. – М.: Издательство «Композитор», 2011. – 256 с., илл.
16. Анализ вокальных произведений: Учебное пособие/ под ред. О.П. Коловского. - Л.: Музыка, 1988. - нот. ил.
17. Байрамова И.И. Вокальная школа Миляуши Муртазиной. - Уфа: Китап, 2001. - 120 с.
18. Васильев Н. И. Вокально-сценическая подготовка певца в театральном вузе: Методическое пособие/ Н. И. Васильев. - М.: ГИТИС, 2007. - 50 с.
19. Вопросы вокального образования.: Методические рекомендации для преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений.. - Нижний Новгород: Нижегородская консерватория, 1999. - 70с.: ЗОР.
20. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 155с.
21. Дмитриев Л. В классе профессора М.Э.Донец-Тессейр: О воспитании легких женских голосов. – М.: Музыка, 1974. - 64с.
22. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2004. - 368 с.
23. Маклыгин А.Л. О формообразовании в вокальной музыке эпохи Возрождения: Учебное пособие по курсу анализа музыкальных произведений (история форм)/ А.Л. Маклыгин; Министерство культуры РСФСР, Казанская государственная консерватория. - Казань, 1990. - 36 с.
24. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – Л.: Наука, 1967. - 204с.
25. Назаренко И.К. Искусство пения: Очерки и материалы по истории, теории и практике художественного пения. Хрестоматия. – М.: Музыка, 1963. - 512с.
26. Органов П. Певческий голос и методика его постановки: Под ред. М.Львова. – М.: Музыка, 1951. - 133с.
27. Профессиональная подготовка студента-вокалиста: Сб.тр.: Вып. 115/ Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. - М., 1990. - 168 с.
28. Репертуарная вокальная энциклопедия: Романсы и песни:учебно-методическое пособие/ под ред. М. С. Агина. - М.: РАМ им.Гнесиных, 2002. - 258 с.Список отечественных композиторов: С.247-255. - Список зарубежных композиторов: С.256-258
29. Смирнов В. Партиесное пение – путь в прелесть.- СПб: СКИФИЯ, 2011. – 80 с.
30. Тимохин В. В. Мастера вокального искусства XX века: Очерки о выдающихся певцах современности: Выпуск 1/ В. Тимохин. – М.: Музыка, 1974. - 176 с.
31. Чишко О. Певческий голос и его свойства/ О. Чишко. - М.: Музыка, 1966. - 44 с.: ил.
32. Ярославцева Л. К. Зарубежные вокальные школы: Учебное пособие по курсу истории вокального искусства/ Л. К. Ярославцева. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1981. - 90 с. : илл.

6.3 Литература, представленная в электронно-библиотечной системе ЭБС «Лань»

1. Багадуров, В. А. Очерки по истории вокальной методологии : учебное пособие : в 3 частях / В. А. Багадуров. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, [б. г.]. — Часть 2 — 2020. — 476 с. — ISBN 978-5-8114-3469-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126846> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Барсова, Л. Г. Из истории петербургской вокальной школы. Эверарди, Габель, Томарс, Ирецкая : учебное пособие / Л. Г. Барсова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-5927-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149632> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Бархатова, И. Б. Гигиена голоса для певцов : учебное пособие / И. Б. Бархатова. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-4786-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbok.com/book/127048> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Вербов, А. М. Техника постановки голоса : учебное пособие / А. М. Вербов. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-5541-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/143582> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Левидов, И. И. Направление звука в „маску“ у певцов / И. И. Левидов. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 44 с. — ISBN 978-5-8114-4818-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128802> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Лобанова, О. Г. Правильное дыхание, речь и пение : учебное пособие / О. Г. Лобанова. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-5314-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140671> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Марцо, Э. Искусство вокализации. Тенор. Выпуск I : ноты / Э. Марцо ; А. М. Скрипко. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-6491-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/152757> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Огороднов, Д. Е. Методика музыкально-певческого воспитания : учебное пособие / Д. Е. Огороднов. — 7-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-4342-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151822> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. Работнов, Л. Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов : учебное пособие / Л. Д. Работнов. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-4837-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128820> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10. Плужников, К. И. Bel canto — калейдоскоп ощущений : учебное пособие / К. И. Плужников. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-5212-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/143569> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
11. Сёмина, В. А. Вокальная педагогика: теория и практика : учебное пособие / В. А. Сёмина. — Магнитогорск : МаГК имени М. И. Глинки, 2020. — 64 с. — ISBN 979-0-706412-06-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/164902> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
12. Филиппов, А. В. Жанровые вокализы. Практический метод воспитания вокальной эмоциональности : ноты / А. В. Филиппов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-4847-0. — Текст : электронный // Лань :

- электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129100> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
13. Шуберт, И. Ф. Новая школа пения, или Основательное и полное руководство по вокальному искусству : учебное пособие / И. Ф. Шуберт ; перевод с нем. М. Куперман. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-4688-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140708> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
14. Аллегри, Р. Звезды мировой оперной сцены рассказывают. Цена успеха / Р. Аллегри. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 364 с. — ISBN 978-5-8114-7471-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160204> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
15. Алчевский, Г. А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса : учебное пособие / Г. А. Алчевский. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-7472-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160205> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
16. Багадуров, В. А. Очерки по истории вокальной методологии : учебное пособие : в 3 частях / В. А. Багадуров. — 3-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018 — Часть 3 — 2021. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-3467-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158882> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
17. Гордеева, Т. Ю. Теория и история певческой культуры : учебное пособие / Т. Ю. Гордеева ; Научный редактор - доктор философских наук, профессор Евгений Васильевич Синцов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-8160-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/179714> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
18. Дмитриевский, В. Н. Фёдор Шаляпин. Царь-бас : учебное пособие / В. Н. Дмитриевский, Е. Р. Дмитриевская. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 460 с. — ISBN 978-5-8114-7873-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/174327> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
19. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг : учебное пособие / В. В. Емельянов. — 10-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-7381-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160190> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
20. Зарубежные вокальные школы : монография / составитель А. В. Сергеева. — Чебоксары : ЧГИКИ, 2021 — Часть 4 : Германия — 2021. — 131 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/183851> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
21. Искусство вокализации. Тенор. Выпуск III. The Art of Vocalization, Tenor. Book III : ноты / составитель Э. Марцо. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-8080-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/174328> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

22. Кофлер, Л. Искусство дыхания как основа звукоизвлечения : учебное пособие / Л. Кофлер ; Е. В. Вербицкая. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-7141-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/157408> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
23. Марцо, Э. Искусство вокализации. Тенор. Выпуск II : ноты / Э. Марцо ; составитель Э. Марцо Э.. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-7428-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160226> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
24. Панофка, Г. Вокальная азбука. С приложением вокализов : учебное пособие / Г. Панофка ; Н. А. Александрова. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-7244-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158885> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
25. Старк, Э. А. Петербургская опера и ее мастера : учебное пособие / Э. А. Старк. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-7230-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158870> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
26. Стулова, Г. П. Теория и методика обучения пению : монография / Г. П. Стулова. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-7157-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/157424> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
27. Ламперти, Ф. Начальное теоретико-практическое руководство к изучению пения. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. Ежедневные упражнения в пении [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. Ламперти. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/49476>. — Загл. с экрана.
28. Морозов, Л.Н. Школа классического вокала [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Морозов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/10259>. — Загл. с экрана.

6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

<http://ikompozitor.ru/RU/>
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
<http://notes.tarakanov.net/>
http://imslp.org/wiki/Заглавная_страница
<http://nlib.narod.ru/>
<http://www.classic-music.ru>
<http://www.classica21.ru/>
<http://www.geige2007.narod.ru>
<http://www.belcanto.ru>
<http://vocal-noty.ru>
<http://www.operamusic.ru>
<http://opera.stanford.edu/main.html>
<http://www.therecordcollector.org>

<http://orpheusmusic.ru/publ/124>

<http://intoclassics.net>

<http://www.imslp.org>

Периодические издания

1. Музикальная академия, журнал
2. Музыковедение, журнал
3. Музыка и время, журнал
4. Музикальное обозрение, газета

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории: 2-19, 2-17, 2-15, 2-16, 2-18, 2-20, 2-22, 2-11 – общая площадь 224,1 кв.м.;

Оборудование учебных аудиторий: 3 фортепиано и 6 роялей;

Кафедральная техника: 5 магнитофонов, 1 видеомагнитофон, 1 телевизор, 1 музыкальный центр, 1 компьютер, 1 принтер;

Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows 10 Professional; Kaspersky Endpoint Security 1 year № договора 2368-ПО/2023/03011000284232506540 от 07.04.2023г.

Кабинет звукозаписи: видео и аудиотехника, дом. кинотеатр, фонд видео и аудиозаписей;

Компьютерный класс: 12 компьютеров, выход в Интернет, сканер, ксерокс, фонд учебных программ.