

УДК 784

Составитель И.Ф.Стародубцева

Рецензент:

Кандидат искусствоведения, доцент *Е.Н. Кириосова*

Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара
: методические указания студентам для индивидуальных занятий /
Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Засл. арт. РФ, проф. И.Ф.Стародубцева.
Курск, 2021. 19 с. Библиогр.: с. 15.

Методические указания содержат введение, в котором даны цели и задачи дисциплины, а так же перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, рекомендации студентам для самостоятельной работы, формы контроля, методические рекомендации по освоению дисциплины, примерные зачетные требования и библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям рабочей программы «Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара» по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

Предназначены для студентов направления подготовки 53.03.03 всех форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.

Усл.печ.л. 1,10. Уч-изд. л. 1,00. Тираж 100 экз. Заказ *1815* Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Введение

Методические указания по дисциплине «Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара» составлены для индивидуальных занятий студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство факультета лингвистики и межкультурной коммуникации. Указания ставят своей задачей помочь студентам в подготовке к занятиям по дисциплине «Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

1.1 Цель дисциплины

Формирование знаний, умений, навыков в области истории становления и развития кантатно-ораториального и оперного жанров разных эпох и расширение вокального репертуара для подготовки высококвалифицированных специалистов в музыкально-исполнительской, музыкально-просветительской и педагогической деятельности.

1.2 Задачи дисциплины

- освоение сольных вокальных партий в крупных вокально-симфонических произведениях XVII – XXI вв.;
- владеть приемами репетиционной работы со сценическими жанрами;
- формировать представление об особенностях исполнения произведений жанров кантаты, оратории, оперы, оперетты, мюзикла, водевиля.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Обучающиеся должны знать:

- задачи музыкально-просветительской деятельности;
- разновидности сценических жанров и их особенности;
- особенности исполнения, характерные для разных сценических жанров;

– вокальный репертуар, соответствующий исполнительскому профилю;

– специфику слухо-мыслительных процессов в процессе исполнительской работы;

уметь:

– использовать механизмы музыкальной памяти в условиях конкретной профессиональной деятельности;

– использовать творческое воображение в условиях конкретной профессиональной деятельности;

– исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля;

– организовывать свою практическую деятельность;

– вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу;

– творчески составлять программы выступлений – сольных и ансамблевых с учетом, как собственных артистических устремлений так и запросов слушателей;

владеть:

– эмоциональной и волевой сферами в условиях конкретной профессиональной деятельности;

– показом своей исполнительской работы на различных сценических площадках.

1 Некоторые рекомендации и разъяснения студентам

Лабораторные работы играют большую роль в учебном процессе по специальным дисциплинам профессионального цикла. Они являются одной из форм учебных занятий, на которых студент познает и закрепляет практические методы работы в области вокального академического пения. Занятия проходят под непосредственным руководством и контролем преподавателя и концертмейстера. На этих занятиях студент получает профессиональные рекомендации по развитию своего голосового аппарата, а так же рекомендации по освоению вокального репертуара, соответствующего типу голоса студента.

Лабораторные работы представляют собой занятия в специально оборудованной аудитории имеющей рояль или фортепиано, компьютер, подключенный к интернету и принтер, для печатания нот. В процессе занятий рекомендуется просмотр и прослушивание видео- и аудиозаписей, как ведущих мастеров вокального искусства, так и начинающих исполнителей с последующим обсуждением увиденного и услышанного. Для своего роста и совершенствования студенту рекомендуется посещение концертов и других музыкальных мероприятий, участие в мастер-классах, просмотрах и участие в конкурсах.

Рекомендуется читать и изучать соответствующую методическую литературу.

В процессе учебы студент имеет промежуточную аттестацию, которая представляет собой форму контроля знаний, умений и навыков по дисциплине «Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара», т.е. контрольный опрос или контрольная точка.

Контрольные точки, зачеты и экзамены представляют собой академическое выступление (прослушивание) студента, в котором оценивается музыкально–исполнительская работа, представленная перед педагогической комиссией в составе преподавателей кафедры. Все музыкально–исполнительские работы записываются на видеокамеру.

На прослушивание в контрольных точках исполняется музыкальный номер или часть номера (1 или 2 произведения).
Например:

1. Й. Бах. Ария из кантаты № 202
2. Речитатив Графини из оперы В.Моцарта «Свадьба Фигаро», действие III, сцена 8, №19

На каждом прослушивании исполняются новые произведения выбранные для работы в семестре согласно типу голоса студента, его вокальным данным и подготовке, соответствующие исполнительскому профилю.

На зачете или экзамене в конце семестра исполняется 3 номера из разных сценических жанров, композиторов разных эпох и школ:

1. Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и др. Ария или вокальный номер из кантаты, оратории, мессы, реквиема, магнификата и др. русского или зарубежного композитора VII – XXI вв.

2. Опера. Ария или сцена из оперы зарубежного или русского композитора VII – XXI вв.

3. Оперетта, мюзикл, водевиль. Ария или сцена из оперетты, мюзикла, водевиля зарубежного или русского композитора VII – XXI вв.

На каждом контрольном опросе (контрольная точка, зачет, экзамен), после исполнения студентом вокальной программы, для закрепления теоретических знаний и расширения профессионального кругозора студентов, задаются вопросы об исполняемых произведениях, их авторах, о вокальном стиле, о встречающихся вокально-технических трудностях и их преодолении и т.д.

2 Требования к музыкально-исполнительской работе на экзамене или зачете

Экзамен или зачет проводится в форме академического концерта. Музыкально-исполнительская работа студента оценивается по следующим критериям:

«Отлично» - выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто с достаточной полнотой и убедительностью, студент демонстрирует понимание авторского замысла и стилевых особенностей исполняемых произведений, владеет средствами выразительности, нужными исполнительскими приемами, имеет отличную исполнительскую выдержку, исполнение целостное и законченное, не содержит текстовых и технических потерь, имеет индивидуальные интерпретации.

«Хорошо» - выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто с достаточной убедительностью, студент демонстрирует понимание стиля произведения, владеет определёнными вокально-техническими приёмами, имеет хорошую исполнительскую выдержку, демонстрирует достаточно целостное исполнение, но содержит незначительные технические потери, и не везде убедительный музыкальный образ.

«Удовлетворительно» - выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто не убедительно, студент демонстрирует не полное понимание стиля произведения, слабо владеет определёнными вокально-техническими приёмами, имеет не очень хорошую исполнительскую выдержку, демонстрирует не достаточно целостное исполнение, содержит значительные текстовые и технические потери.

«Неудовлетворительно» в случае, когда эмоционально-образная сторона не раскрыта, интерпретация неубедительная, студент технически не справляется с поставленной задачей, не владеет средствами художественной выразительности, вокальные произведения исполняются небрежно, теряется в тексте.

3 Методические рекомендации по подготовке к экзамену или зачету

1. К экзамену/зачету необходимо готовиться на протяжении всего учебного семестра, выполняя все задания и требования преподавателя.

2. Не пропускать занятия, а так же стараться посещать занятия других студентов, наблюдать работу, как своего педагога, так и других преподавателей кафедры.

3. Прежде чем приступить к освоению репертуара, обязательно сделать музыкально-теоретический и вокально-исполнительский анализ произведений, выявить их стилевые особенности.

4. Прослушивать аудиозаписи разных исполнительских интерпретаций с дальнейшим сравнительным анализом.

5. В течение учебного семестра закреплять и совершенствовать исполнительские и вокально-технические навыки, необходимые для профессиональной работы: работа над дыханием, звукообразованием, чистотой интонационного строя, певческой дикцией.

6. Формировать индивидуальное сценического поведения, учиться создавать художественный образ и профессиональное и эмоциональное владение собой во время концертных выступлений.

7. Просматривать Видео- и - аудио материалы мастер-классов, семинары-практикумы российских и зарубежных педагогов-вокалистов.

8. Изучать творческое и мемуарное наследие великих певцов исполнителей.

9. Посещать консультации, выполнять творческие задания.

10. Активно участвовать в концертно-исполнительской деятельности.

4 Основные рекомендации для становления профессионального певца

ЗНАТЬ:

1. Механизмы музыкальной памяти.
2. Специфику слухо-мыслительных процессов.
3. Профессиональную терминологию в области музыкальной психологии.
4. Свой тип голоса.
5. Свой исполнительский профиль.
6. Основной вокальный репертуар, соответствующий своему исполнительскому профилю.
7. Основные правила составления концертной программы.
8. Основные вокальные стили, жанры и эпохи.
9. Запросы разной слушательской аудитории.
10. Все основные приемы преодоления вокально-технических трудностей.
11. Методику изучения вокальных партий в различных видах ансамблей на профессиональном уровне.

УМЕТЬ:

1. Использовать механизмы музыкальной памяти в условиях конкретной профессиональной деятельности
2. Применять свои знания в области слухо-мыслительных процессов в условиях профессиональной деятельности
3. Применять знания по музыкальной психологии в своей профессиональной деятельности
4. Подбирать концертную программу в соответствии со своими вокальными данными.
5. Выстраивать логично свое публичное выступление.
6. В концертном выступлении показывать как можно больше своих вокальных и актерских возможностей.
7. Исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох.
8. Профессионально и самостоятельно решать музыкально-художественные задачи совместно с другими участниками ансамбля.

9. Исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля на высоком уровне.

ВЛАДЕТЬ:

1. Своими эмоциями на сцене.
2. Волевой сферой в работе на сцене.
3. Хорошим творческим воображением в условиях конкретной профессиональной деятельности.
4. Репертуаром, соответствующим своему типу голоса, исполнительскому профилю, разной степени вокально-технических сложностей.
5. Основными правилами поведения артиста на сцене.
6. Вокальной техникой, позволяющей раскрыть образность исполняемых произведений.
7. Вокально-техническими приемами, характерными для определенных жанров, стилей и эпох.
8. Навыками коллективного исполнительства в различных видах и составах ансамблей на высоком профессиональном уровне.

5 Рекомендуемый вокальный репертуар

СОПРАНО

- Бах И.С. Ария «Душа моя поет» («Kommt, seelen, dieser tag...»)
 Гайдн Й. Ария Габриэля из оратории «Сотворение мира»
 Гендель Г. Песня о Сусанне из оратории «Сусанна»
 Гендель Г. Ария Una schiera di piaceri из оратории «Триумф
 Времени и Правды»
 Гендель Г. Ария Son qual stanco pellegrino из оперы «Арианна на
 Крите»
 Гендель Г. Ария «Ritorna, caro dolce mio tesoro» из оперы
 «Роделинда»
 Гендель Г. Ария «Tu del ciel Ministro eletto» из оратории «Триумф
 Времени и Правды»
 Верачини Ария Quel cor che mi donasti из оперы «Адриан в Сирии»
 Вивальди А. Ария Lo seguitai felice из оперы «Олимпиада»
 Вивальди А. Ария La speranza verdeggiando из оперы «Роланд,
 мнимый безумец»
 Перголези Дж. Канцонетта «Три дня уже Нинетта»
 Моцарт В. Ария Сусанны «Приди, о милый...» из оп. «Свадьба
 Фигаро»
 Моцарт В. Каватина Графини из оперы «Свадьба Фигаро»;
 Даргомыжский А. Ариозо Наташи «Ах, прошло то время...» из оп.
 «Русалка», акт I
 Ипполитов-Иванов М. Ария Аси «Что ответит он» из оп. «Ася»
 Рубинштейн А. Романс Тамары из оп. «Демон»
 Гершвин Д. Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс»
 Легар Ф. Песня Ганны из оперетты «Веселая вдова»
 Пуччини Д. Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки»

МЕЦЦО-СОПРАНО

- Бах И.С. Ария из кантаты № 106. "In deine Hande..."
 Гендель Г. Ария из кантаты «Te Deum»
 Гендель Г. Ария из оперы «Альцина»
 Гендель Г. Ария из оперы «Тамерлан»

Глюк К. Соло Орфея из оперы «Орфей»
Глюк К. Строфы Орфея из оперы «Орфей»
Джордани Т. Ария «Caro mio ben»
Лотти А. Ариетта «Pur dicesti, o bocca, bocca bella»
Перголези Д. Stabat Mater Ария № 4
Пери Я. Ария «Gioite al canto mio...»
Ригини В. Ария Розауры из оперы «Освобожденный Иерусалим»
Россини Д. Речитатив и каватина Танкреда
Скарлатти А. Ария «Toglietemi la vita ancor...»
Гуно Ш. Романс Зибеля из оперы «Фауст»
Глинка М. Песня Вани из оп. «Иван Сусанин»
Глинка М. «Ходит ветер у ворот...» Песня Ильинишны из муз. к траг. Кукольника «Князь Холмский»
Римский-Корсаков Н. Третья песня Леля из оперы «Снегурочка»
Серов А. Песня Груни «Что за радость жизнь девичью...» из оперы «Вражья сила»

ТЕНОР

Гайдн Й. Ария Уриила из оратории «Сотворение мира»
Доницетти Г. Романс Неморино из оперы «Любовный напиток»
Россини Дж. Канцона графа Альмавивы из оперы «Севильский цирюльник»
Стотгард Г. и Фримль Р. Ария Джима из оперетты «Роз-Мари».
Глюк Х. Ария Орфея из оп. «Орфей в аду»
Гендель Г. Ария Ксеркса из оп. «Ксеркс»
Гендель Г. Ария Самсона из оп. «Самсон»
Глинка М. Вторая песня Баяна из оп. «Руслан и Людмила»
Р. -Корсаков Н. Ария Лыкова («Иное всё и люди...») из оп. «Царская невеста»
Р. -Корсаков Н. Хороводная песня Садко из оп. «Садко»
Р. -Корсаков Н. Песня индийского гостя из оп. «Садко»
Чайковский П. Ариозо Ленского из оп. «Евгений Онегин» («Я люблю Вас, Ольга») из оп. «Евгений Онегин»
Аренский А. Песня певца за сценой из оп. «Рафаэль»
Гендель Г. Ария Секста. Из оперы «Юлий Цезарь»

Россини Дж. Речитатив и ария Арнальдо. Из оперы «Вильгельм Телль»

Чилеа Ф. Романс Маурицио. Из оперы «Адриенна Лекуврёр»

Гомес. А. К. Ария. Из оперы Сальватор «Роза»

Годар Б. Колыбельная. Из оперы «Жоселин»

Массне Ж. Речитатив и молитва Сиды. Из оперы «Сид»

Масканьи П. Речитатив и ария Фламена. Из оперы «Лодолетта»

Масканьи П. Романс. Из оперы «Друг Фриц»

Ипполитов-Иванов М. Ария Эрекле. Из оперы «Измена»

БАРИТОН

Бах И. То налево, то направо, русский текст С. Северцева

Гендель Г. Приветствие Абиноама из оратории "Дебора".

Кариссими Дж. Победа, победа! («Vittoria! Vittoria!»)

Страделла А. «Pieta signore»

Доницетти Г. Каватина Дона Паскуале из оперы "Дон Паскуале"

Керн Д. «Дым» из мюзикла «Роберта»

Кальмана И. Ария Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка»

Моцарт В. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»

Моцарт В. Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта»

Р. -Корсаков Н. Ария Мизгиря из оп. «Снегурочка»

Чайковский П. Песня Томского из оп. «Пиковая дама»

БАС

Гайдн Й. Ария Симона («Весёлый пахарь») из оратории «Времена года»

Гайдн Й. Ария Рафаила из оратории «Сотворение мира»

Моцарт В. Ария Зорастро из оп. «Волшебная флейта»

Верди Дж. Романс Фиеско из оперы «Симон Бокканегра»

Хермана Дж. «Хэлло, Долли!» из мюзикла «Хэлло, Долли!»

Р. -Корсаков Н. Ария Собакина из оп. «Царская невеста»

Р. -Корсаков Н. Песня Варяжского гостя из оп. «Садко»

Рахманинов С. Рассказ старика из оп. «Алеко»

Мусоргский М. Монолог Пимена из оп. «Борис Годунов»

Беллини В. Каватина Рудольфа из оп. «Самнамбула»

Вагнер Р. Ария Ландграфа из оперы «Тангейзер»
Лортцинг А. Песня старого кузнеца из оперы «Оружейник»

Библиография

1. Амелина, М. Г. Пение – пространство жизни [Электронный ресурс] : статьи, материалы / М. Г. Амелина. - Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-9905582-2-9 : Б. ц. // Режим доступа - <http://biblioclub.ru/>

2. Вайнкоп, Юлиан Яковлевич. Что надо знать об опере [Текст] / Ю. Я. Вайнкоп. - Изд. 5-е. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2016. - 168 с. - (Музыка: искусство, наука, мастерство). - Библиогр.: с. 160-161. - ISBN 978-5-9710-2400-2 : 180.27 р.

3. Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] / В. П. Морозов. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 440 с. - (Искусство и Наука). - ISBN 978-5-89353-404-7 : Б. ц. // Режим доступа - <http://biblioclub.ru/>

4. Морозов, Лев Николаевич. Школа классического вокала. Мастер-класс [Текст] : учебное пособие / Л. Н. Морозов. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 48 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0848-1 : 377.10 р.

5. Новицкая, Лидия Павловна. Элементы психотехники актёрского мастерства. Тренинг и муштра [Текст] / Л. П. Новицкая. - Изд. 5-е. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2015. - 184 с. - (Школа сценического мастерства). - ISBN 978-5-9710-1849-0 : 226.86 р.

6. Новицкая, Лидия Павловна. Эстафета молодым. К. С. Станиславский в Оперно-драматической студии. Из воспоминаний [Текст] / Л. П. Новицкая. - Изд. стер. - Москва : URSS : Либроком, 2015. - 248 с. - (Школа сценического мастерства). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-397-04942-9 : 270.33 р.

7. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство [Текст] : учебное пособие / К. И. Плужников. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 112 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1445-1 : 210.00 р.

8. Приходовская, Екатерина Анатольевна. Оперная драматургия [Текст] : учебное пособие / Е. А. Приходовская. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 80 с. : ил. - (Учебники для вузов.

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1970-8 (Лань). - ISBN 978-5-91938-225-6 (Планета музыки) : 128.29 р.

9. Стеблянко, Алексей Алексеевич. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа. Его величество звук [Комплект] : учебное пособие / А. А. Стеблянко. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. - 43, [2] с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1702-5 (Лань). - ISBN 978-5-91938-151-8 (Планета музыки) : 342.00 р.

10. Юдин, Сергей Петрович (1889 - 1963). Певец и голос. О методологии и педагогике пения [Текст] / С. П. Юдин. - Изд. стер. - Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2014. - 142 с. - (Музыка: искусство, наука, мастерство). - ISBN 978-5-397-04446-2 : 175.48 р.

11. Максин А. Изучение бальных танцев: учебное пособие / А. Максин. - Изд. 2-е, испр. - СПб. : Планета музыки: Лань, 2010. - 48 с.

12. Плужников К. И. Вокальное искусство: учебное пособие / Константин Ильич Плужников. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2013. - 112 с.

13. Станиславский К. С. Учебник актерского мастерства. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения /М.: АСТ, 2011. - 374 с.

14. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 155 с.

15. Круглова Е.В. Традиции барочного вокального искусства и современное исполнительство: на примере сочинений Г.Ф.Генделя: автореф. дис. . канд: искусствоведения. – М., 2007. – 26 с.

16. Оперные либретто: Краткое изложение содержания опер. - М.: Музыка, 2010. - 376 с.;

17. Силантьева И.И. Путь к интонации: психология вокально-сценического перевоплощения. – М.: КМК, 2009. – 644 с.

18. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь. - М.: Музыка, 2010. - 461 с.;

19. Крунтяева Т., Молокова Н. Словарь иностранных музыкальных терминов. - М.: Музыка, 2011. - 184 с.;

20. Владимирская А.Р. Оперетта. Звездные часы. 3-е изд., испр. и доп. - СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 288 с. (+ вклейка, 24 с.) – (Мир культуры, истории и философии).

21. Антонина Васильевна Нежданова. Материалы и исследования, М., 1967
22. Дмитриев Л.Б. "Основы вокальной методики"; "Музыка", М., 1968
23. Лебедев Д. "Мастера русской оперной сцены" издание 2е; "Музыка", Ленинградское отделение, 1973
24. Львов М. "Русские певцы"; "Музыка", М., 1965
25. Орфенов А. "Творческий путь Л.В. Собинова"; "Музыка", М., 1965
26. Подольская В. "А.В. Нежданова и ее ученики"; "Музыка", М., 1964
27. Поляновский Г. "А.В. Нежданова"; "Музыка", М., 1976
28. Шаляпин Ф. "Повести о жизни". Том 1. "Искусство", М., 1960, <http://www.belcanto.ru/chaliapin.html>
29. Друскин М. С. Иоганн Себастьян Бах. -М.: Музыка, 1982.
30. Друскин М. С. История зарубежной музыки: [Учебник], Вып. 4. : Вторая половина XIX века/ М. С. Друскин. -СПб.: Композитор, 2002.-630 с.
31. Евдокимова Ю. История полифонии, т.1. -М.: Музыка, 1983.
32. Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник, в 2-х кн., Кн. 1.: От античности к XVIII веку/ Т. Н. Ливанова. - М.: Музыка, 1986.-462 с.
33. Музыкальный словарь Гроува: словарь/ Пер. с англ., ред., авт. доп. Л. О. Акопяна. - М.: Практика, 2001.-1095с.
34. Мюллер Т. Ф. Полифония: Учебник/ Т. Ф. Мюллер. -М.: Музыка, 1988.-335 с.
35. Романовский Н.В. Хоровой словарь. - М.: Музыка, 2005.
36. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. -М, Музыка, 1985.
37. Пазовский А. Дирижер и певец. Учебное пособие. 1959 г. Александрова М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD. 2014 г., 96 с. Бельская Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации. 2013 г., 160 с.
38. Бернар Сара. Искусство театра +DVD. 2013 г., 144 с.
39. Вальц К.Ф. Шестьдесят пять лет в театре. 2011 г., 342 с.

40. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту). 2012 г., 176 с.

41. Гвоздев А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. 2012 г., 416 с.

42. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. 2013 г., 432 с.

43. Богатырев Актер и роль в оперном театре. Учебное пособие. 2008 г.

44. Отрывки из опер. Нотное издание. 1962 г.

45. Арановский М.Г., Абрамовский Г.К. 100 опер. История создания. Сюжет. Музыка. 1973 г.

46. Пайкина В. Г., Исаенко Е. В. Великие арии для голоса и фортепиано. Сопрано. Нотное издание

47. Пайкина В. Г., Исаенко Е. В. Великие арии для голоса и фортепиано. Меццо-сопрано. Нотное издание

48. Пайкина В. Г., Исаенко Е. В. Великие арии для голоса и фортепиано. Бас. Нотное издание

49. Пайкина В. Г., Исаенко Е. В. Великие арии для голоса и фортепиано. Баритон. Нотное издание

50. Георг Фридрих Гендель. Арии для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Нотное издание. 2013 г.

51. А. С. Даргомыжский. Каменный гость. Клавир. Нотное издание. 1999 г.

52. Сергей Прокофьев. Любовь к трем апельсинам. Клавир. Нотное издание. 2004 г.

53. Дж. Верди. Дон Карлос. Клавир. Нотное издание. 2007 г.

54. Иоганн Штраус. Летучая мышь. Клавир. Нотное издание. 2011 г.

55. Г. Доницетти. Лючия ди Ламмермур. Клавир. Нотное издание. 2008 г.

56. М. Мусоргский. Борис Годунов. Клавир. Нотное издание. 2012 г.

57. П.И. Чайковский. Иоланта. Клавир. Нотное издание. 2012 г.

58. Митрофанова Д.А., Синильникова М.А., Фетисов Е.С., Прошкина Е.П. Вокальная фонетика (итальянский, французский, немецкий, английский языки). Учебное пособие. 2009 г.

59. Богатырев В.Ю. Опера. Соотношение слова и мелодии в структуре вокального произведения. 2004 г.

60. Теория и практика движения. Советы музыканта и физиолога. Учебное пособие. 2010 г.
61. Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. М.: ВТО, 1978. 455 с.
62. Античная драма. М.: Худож. лит., 1970. 766 с.
63. Ансимов Г. Звёздные годы Большого. М.: ГИТИС, 2001. 168 с.
64. Ансимов Г. Режиссёр в музыкальном театре. М.: ВТО, 1980. 318 с.
65. Ансимов Г. Лабиринты музыкального театра XX века. М., 2006. 186 с.
66. Брук П. Блуждающая точка. М., 1966. 288 с.
67. Брук П. Пустое пространство. М.: Прогресс, 1976. 239 с.
68. Висконти Л. Мой театр // Висконти о Висконти. М.: Радуга, 1990. 442 с.
69. Герсамия И. К проблеме сценического перевоплощения в вокально-сценическом искусстве// *Canto ergo sum*. 1986.
70. Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина: В 2 т. Л.: Музыка, 1988.