Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Альмухаметов Ильмар Разинович
Должность: и.о. ректора
Дата подписания: 30.10.2023 14:40:27
Уникальный программный ключ:
5c40dd1ca2d924f372ffcd2048da9b4d77fd60ea

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова

ФАКУЛЬТЕТ театральный
КАФЕДРА режиссуры и мастерства актера

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине *ГРИМ*
(название дисциплины)

для направления подготовки/специальности ***52.05.01. Актерское искусство.***
специализация:
Артист драматического театра и кино
(название специальности)

квалификация *Артист драматического театра и кино*
(название квалификации)

форма обучения *очная*
(очная, заочная – указать)

курс *III*
(номер курса)

семестр *6*
(номер семестра)

объем дисциплины *2 З. Е.*

практические занятия (групповые) *32*
(количество часов по УП)

самостоятельная работа (СРС) *40*
(количество часов по УП)

экзамен *-*
(номер семестра)

зачет *6*
(номер семестра)

всего *72*
(полное число часов на дисциплину по УП)

Уфа – 2023

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

2017 г.

(год утверждения ФГОС ВО)

Составитель *Старший преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера*

(должность составителя, название кафедры)

Зайдуллин Рамзис Расимович

(ФИО составителя)

Рабочая программа одобрена кафедрой режиссуры и мастерства актера
Протокол № *1* от «*28*» *августа* 20*23* г.

Зав. кафедрой *профессор* *Бабичева Т. Д.*

(ученое звание) (ФИО)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Раздел	Стр.
1. Цели и задачи дисциплины. Ее место в структуре образовательной программы (пояснительная записка)	4
2. Требования к освоению дисциплины 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4 4
3. Содержание и организация изучения дисциплины	5
4. Методические указания для обучающихся	13
5. Примерные оценочные и методические материалы 5.1 Требования для *текущего* контроля успеваемости 5.2 Экзаменационные требования для *промежуточной* аттестации 5.3 Критерии оценки	14 14 14 15
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 6.1 Рекомендуемая литература (основная) 6.2 Рекомендуемая литература (дополнительная) 6.3 Литература, представленная вЭБС 6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	 15 16 17 18
7. Материально-техническая база	19

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

(Пояснительная записка)

Цели преподавания дисциплины:

Объект изучения дисциплины предусматривает изучение основных правил техники гримирования и гигиенических требований, предъявляемых при гримировании

Предмет изучения: история возникновения грима, эстетический вкус; целесообразность использования гримировальных принадлежностей.

Цели изучения дисциплины:

а) проявление интереса к предмету;

б) творческий подход к работе над гримами схемами;

в) развиттие художественных способностей;

г) обучение живописным и скульптурно-объемным приемам гримирования.

Задачи преподавания: приобретение необходимых знаний для работы по созданию сценического образа в спектакле, исходя из замысла режиссера-постановщика, художника, жанра произведения и т. д. Эти знания, практические навыки и технология гримирования помогут учащимся овладеть творческим процессом работы: создать гримерное оформление спектакля, расширить кругозор, воспитать художественный вкус. Изучение предмета дает представление о развитии гримировального искусства, его техники, способов работы с париком, наклейками и т. д.

В учебном процессе необходимо использовать наглядные пособия, технические средства обучения, иллюстративный материал.

Дисциплина входит в обязательную часть программы специалитета и является обязательной для изучения.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, являющихся результатом освоения ООП:

ПКО-7. Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли.

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать:

- основы теории грима;
- основные приёмы гримирования и их последовательность;
- методы самостоятельной работы по созданию грима;
- правила гигиены грима;

- уметь

- разрабатывать и накладывать несложный грим;
- использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа
- организовывать своё рабочее место в гримерной комнате;

- владеть:

- основными приёмами гримирования;
- навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для развития осознанно-активного, творческого отношения к обучению педагогу на каждом занятии рекомендуется включать: беседы по теории грима, демонстрацию иллюстративного материала; предварительный наглядный показ преподавателем приемов гримирования в сочетании с последующим выполнением студентами практических заданий. Преподавателю целесообразно проводить тщательный анализ грима, выполненного учащимися, а также вовлекать их самих в этот процесс. Развитию заинтересованного отношения к занятиям и приобретения прочных специальных навыков служит тесная взаимосвязь с профессиональной сценической практикой студентов. Поэтому, в практические занятия желательно включать художественно-яркие рассказы, давать пояснения с иллюстрацией знаменитых работ выдающихся артистов.

Практические занятия позволяют студентам систематически совершенствовать навыки по технике грима и закреплять их, используя в своих сценических выступлениях. Положительный результат дает показ фотоматериалов, которые отражают исполнение грима для различных ролей и партий, выполненного выпускниками. Правильная организация рабочего места, наличие у студентов всех необходимых материалов, инструментов и гримировальных принадлежностей также имеют большое значение для успешного освоения дисциплины «Грим».

Тематический план

	Наименование тем (разделов)	Объём в часах.		
		всего в часах.	аудиторные занятия	самос. работа студента
1	Грим как компонент сценического образа.	4	2	2
2	Техника гримирования.	14	6	8
3	Комбинированный прием гримирования	12	6	6
4	Грим и жанр	14	6	8
5	Парик, его роль в создании грима	12	4	8
6	Грим и прическа - художественные компоненты сценического образа в спектакле	16	8	8
	Всего: 72 /2 ЗЕ	**72**	**32**	**40**

Содержание дисциплины

ТЕМА 1. Грим как компонент сценического действия.

Значение грима в спектакле. Грим как компонент спектакля, раскрывающий идейно-художественный замысел драматурга, режиссера, художника, актера.

Особенности грима как неотъемлемой части сценического образа: усиление наглядности и конкретности образа, выявление наиболее типичного и характерного во внутренней сущности образа, значение внешности актера для раскрытия возрастных, национальных, социальных, психологических признаков образа. Грим как завершающий этап создания сценического образа.

Связь грима со стилем, жанром, характером представления. Зависимость грима от эпохи, манеры игры актера, оформления, способов и средств освещения сцены.

Два периода работы над гримом - нахождение грима для исполняемой роли, техническое выполнение найденного грима. Значение техники гримирования в выполнении задуманного грима.

История грима и косметики.

Объяснение термина «Грим» (складка, морщина в переводе со староитальянского).

Обрядовые, религиозные празднества в первобытном обществе, роль грима, "магическая раскраска" тела. Татуировка, деформация частей лица - губ, ушей, подбородка. Празднества, применение масок. Краски, украшения, головные уборы. Использование растительных красителей.

Грим в спектаклях театра Востока (Китая, Японии, Индии). Символика цветов, условность рисунка. Краски, маски.

Театр времен Древней Греции и Рима. Зависимость грима от сценической площадки. Маски, неподвижное выражение. Материалы, перемены масок во время представления. Гипсовые, деревянные, полотняные маски, их применение.

Гримы и маски в средневековом мистериальном театре. Грим и маски "нечистой силы", материалы.

Распространение полумасок, масок в итальянской "комедии дель арте". Нарядный, приукрашивающий грим в театрах королевского двора.

Развитие грима на примере представлений скоморохов. Грим в русском профессиональном театре.

Значение грима в спектаклях народных театров, художественных коллективов, театральных студий, школьных кружков художественной самодеятельности.

Из истории косметики: средства, значение косметики для искусства грима. Общее между гримом и косметикой, их различия. Косметика бытовая, врачебная, гигиеническая.

Строение кожи. Виды кожи: сухая, дряблая, жирная, нормальная. Недостатки кожи - родимые пятна, веснушки, родинки, рубцы, шрамы.

Косметические процедуры: массаж, маски. Уход за лицом, волосами. Декоративная косметика: краски, тени, помады.

Гримировальные принадлежности и инструменты.

Набор гримировальных красок, пудра (разного цвета), пуховка, вата, сухие румяна, заячья лапка. Кисти № 2-6, растушевка, ножницы, щипцы, гребенка, щетка, губка.

Заколки, зажимы, бигуди, шпильки. Одеколон, репейное масло, мастика для изменения формы носа - гуммоз, мастика для заделки бровей.

Крепе для приклеивания бород, усов.

Шифон, муслин для подтяжки носов, дряблостей.

Клей для грима. Одеколон, вазелин, кремы (любые), туалетная вода, алигнин, салфетки для разгримировывания.

Мыло туалетное, полотенце, марля, бинт, эластичная повязка.

Оборудование кабинета и технические средства его оснащения.

Оборудование гримировальных комнат (гримуборных), инструмент, ингвентарь. Форма аудитории, место ее расположения вблизи от сцены.

Источники света, водоснабжение. Рабочее место актера, стол, зеркало-трильяж, лампы.

Соблюдение технических и гигиенических требований.

Соответствующая мебель, зеркала, оконные шторы, правильное освещение, место для хранения технических средств, средства личной гигиены.

Основные санитарно-гигиенические требования.

Соблюдение чистоты рабочего места, инструментов.

Безвредность красок. Хранение, уход, обновление. Последовательность процесса гримирования.

Правила начала гримирования, разгримировывания.

Уборка помещения, проветривание, протирка столов, мытье зеркал, чистка инструментов.

Мытье рук, чистота специальной одежды, халатов, пеньюаров, повязок.

ТЕМА 2. ТЕХНИКА ГРИМИРОВАНИЯ

Анатомические основы грима.

Грим черепа. Знакомство со строением черепа.

Краски, полутень - средства изображения выпуклых костей.

"Переделка", изменение лица актера при помощи грима. "Классический" профиль, деление лицевой части, "классическое лицо", "правильный овал". Освещение лица актера.

Мышцы, их работа, влияние на мимику лица.

Выражения: злость, радость, грусть, печаль, скорбь.

Практические занятия

Перерисовать в альбом рисунок черепа лицевого. Подобрать общий тон (цвет кости). Изучить собственное лицо перед зеркалом, прощупать впадины и выпуклости. Сделать грим черепа на своем лице.

Подготовка к гримированию отдельных частей лица

Подготовка рабочего места: краски, инструменты, принадлежности.

Техника работы с гримировальными красками. Цветовая гамма.

Последовательность гримирования.

Увеличение, уменьшение бровей, глаз, губ, лба, подбородка, щек, носа.

Практические занятия

Гримирование лица. Наложение вазелина, подготовка лица к наложению общего тона.

Подбор красок, смешение их. Распределение красок на лице при помощи губки, указательного пальца руки. Соблюдение правила распределения красок от центра (лица) к овалу.

Наложение румян. Подведение форм бровей, глаз, губ.

Изменение формы - уменьшение, расширение, сужение.

Живописный прием в гриме. Схемы - старческое, худое, полное, красивое, детское лицо

Теплые, холодные тона в гриме и живописи. Общие черты, различия.

Изменение форм деталей лица: лба, бровей, глаз, носа, губ, щек, подбородка при помощи живописного приема.

Грим рук, щек, шеи. Морилка.

Строение лица человека. Кожа, мышцы, жировой слой.

Красивое, детское лицо. Значение цвета. Подбор красок. Составление общего тона. Строение форм лица в молодом, детском возрасте. Овал лица, расположение румян.

Признаки старения. Цвет кожи, дряблость, морщины. "Потухший" взгляд, деформация частей лица: носа, щек, подбородка, глаз. Опущение верхнего века.

Общность с гримом черепа. Соблюдение правильности затемнения впадин.

Худое, полное лицо. Изучение характера лица. Подбор общего тона, нанесение краски на лицо. Распределение румян, теней. Подводка деталей лица.

Особенности худого лица - заостренность, полного - округленность. Составление характеристик изображаемого персонажа.

Значение прически. Замена грима бытовой косметикой.

Краски. Тона, тени, помады, карандаши, туши, "блеск".

Практические занятия

Изучение старческого, худого, полного, детского лица. Подбор цветовой гаммы.

Нанесение общего тона, работа над формой деталей лица.

Применение парика, растительности - бород, усов, бакенбард. Седина, ее роль в гриме.

Скульптурно-объемный прием гримирования

Отличительные черты скульптурно-объемного приема.

Материалы. Мастика - гуммозная. Использование ее для изменения формы носа, скул, подбородка, надбровных дуг. Создание шишек, бородавок. Изменение формы лица при помощи налепок, наклеек.

Дополнительные материалы, создающие объемность и выразительность. Наклейки - толщинки. Материалы - вата, ангорская шерсть, поролон, пробка.

Детали из папье-маше, замши, марли, капрона.

Пластические детали. Применение, хранение, уход, чистка.

Практические занятия

Приготовление гуммоза. Налепка гуммоза на нос. Лепка разных форм.

Изменение скул, подбородка при помощи гуммоза. Наклейка ватных толщинок на щеки. Наклейки носов из папье-маше.

Прием гримирования с применением парика, растительности

Виды париков. Роль и значение парика, растительности в гриме.

Передача при помощи парика, растительности (бород, усов, бакенбард) возрастных особенностей, национальности, социального положения, эпохи, личных вкусов, характера, моды.

Хранение парика, уход, чистка, завивка. Парики со лбом, безо лба, с "газовой" подклейкой; парики, сделанные из замши, на резиновом монтюре. Надевание, заделка лба, прикрепление.

Растительность готовая, сделанная на монтюре (ресницы, брови, усы, борода, банкенбарды, вчесы, сединки).

Растительность из крепе. Применение, прикрепление, заделка, заклейка волосом. Наклейка "небритости".

Изображение растительности живописным способом, при помощи красок.

Бороды на каркасах (полные, большие, длинные). Борода Деда Мороза, старика Хоттабыча, Черномора. Их прикрепление.

Хранение растительности, чистка, завивка, оформление, ремонт.

Практические занятия

Надевание и закрепление женского парика. Надевание мужского парика со лбом, "газовой" подклейкой, наклейка усов, бород, бакенбардов из крепе, готовых комплектов. Надевание бород с каркасом - Деда Мороза, Черномора.

Прическа, ее значение в гриме

Изучение овала лица, выбор прически с учетом индивидуальных особенностей лица. Прическа и грим - элементы декоративного решения сценического образа. Завивка, инструмент.

Нагревательные приборы. Правила техники безопасности.

Элементы прически - шиньон, локоны, косы, торсадо.

Прикрепление, хранение, чистка, ремонт. Использование полупариков.

Практические занятия

Завивка волос горячим способом (щипцами). Накручивание на бигуди.

Укладка волос в прическу, декорирование - цветами, заколками, гребешками, обручем.

Прикрепление к голове накладных кос, локонов, шиньонов.

Надевание и закрепление головных уборов: шляп, косынок, чепцов, кружевных наколок, лент, бантов, перьев, бижутерии.

Влияние света на грим в театре, кино, на телевидении

Грим и свет Влияние технических условий сцены, удаленности зрительного зала, яркости и цвета освещения сценической площадки на решение грима. Упражнения по выполнению грима: при сильном, ярком освещении; при слабом, тусклом освещении; при определенном цвете освещения

Освещение рабочего места актера. Лампы. Изменение цвета лица под действием светофильтра.

"Возрастной грим" с применением всех приемов гримирования (живописного, скульптурно-объемного)

Составление характеристики персонажа. Подготовка парика, растительности к определенному образу пьесы.

Изучение лица актера. Поиски цвета общего тона, форм лица - носа, губ, глаз, лба.

Налепки, подтяжки, наклейки.

Практические занятия

Гримирование лица с применением парика, наклейки растительности. Изменение форм лица - носа при помощи гуммоза; бровей при помощи мыла; других деталей лица при помощи живописного приема.

Завивка, укладка волос актера в прическу, использование элементов - кос, локонов, шиньонов. Прикрепление.

Грим с дефектами на коже лица. Грим омолаживания лица.

Изучение дефектов лица. Материалы, используемые в работе. Цвет.

Появление новых материалов - пасты для имитации шрамов, рубцов. Естественность, правдоподобность.

Изучение лица. Подбор общего тона. Применение подтяжек из муслина.

Практические занятия

Сделать оспины, веснушки при помощи красок. Наклеить шрамы из ватных тонких пластин. Клей - колодий. Выполнение синяков, ран. Степень заживления.

ТЕМА 3. КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРИЕМ ГРИМИРОВАНИЯ

Национальный грим. Расы (негроидная, монголоидная, европеидная)

Расы, расовые признаки. Цвет кожи, строение лицевого черепа, форма глаз, носа, скул, цвет волос. Типичность национальных черт.

Роль прически в национальном гриме. Ее виды, форма.

Растительность, ее форма.

Роль грима в исполнении национальных особенностей рас. Краски. Морилки.

Негроидная раса

Этнические черты. Цвет кожи (темно-лиловый, коричневый, фиолетово-коричневый). Детали лица, их характеристика. Приплюснутый нос, округлые глаза, брови, мясистые губы. Последовательность гримирования. Наложение светлого общего тона. Составление темного общего тона. Нанесение его на лицо.

Гримирование бровей, глаз. Налепка ноздрей из гуммоза. Гримирование губ (увеличение), блики. Надевание парика, наклейка растительности из крепе (небольшая редкая бородка). Запудривание темной пудрой. Гримирование ушей, шеи, рук. Морилки. Декорирование прически. Использование серег, колец, шейных украшений.

Практические занятия

Подбор иллюстративного материала. Подбор общего тона кожи. Грим с применением налепок из гуммоза (ноздри). Проработка деталей лица согласно национальным признакам.

Использование парика и растительности (бороды). Ознакомление с силуэтами причесок негритянского населения. Нарисовка форм. Декорирование прически.

Монголоидная раса

Этнические данные. Цвет кожи (с желтоватым отливом). Детали лица. Форм глаз, носа. губ. Раскосость.

Последовательность гримирования. Подбор общего тона, смешение красок. Добавление охры. Нанесение на лицо. Изменение формы бровей, маскировка части брови (мылом, клеем). Гримирование глаз, носа, губ. Запудривание.

Наклеивание растительности (бород, усов) в мужском монголоидном гриме.

Надевание парика. Женские прически. Декорирование причесок шпильками, цветами, украшениями, гребнями.

Практические занятия

Подбор иллюстративного материала. Изучение этнических черт. Нахождение общего тона (цвет кожи). Изменение деталей лица при помощи красок, подтяжек, наклеек (глаз, носа).

Изучение форм причесок, зарисовка силуэта. Надевание парика, его декорирование (шпильки, цветы, ткани, гребни).

Европеоидная раса

Этнические данные. Характеристика формы лица, глаз, бровей, губ, носа. Волосы - характеристика, цвет. Прически, растительность. Цвет.

Выбор общего тона, работа с деталями лица. Надевание парика. Завивка, укладка собственных волос в прическу. Растительность. Ее виды.

Процесс гримирования. Подбор общего тона, нанесение на лицо. Гримирование деталей лица с учетом национальных особенностей. Применение парика, растительности. Форма прически, декорирование ее.

Практические занятия

Ознакомление с иллюстративным материалом. Процесс гримирования начать с подбора, смешения общего тона (цвет кожи), нанесения его на лицо. Гримирование деталей лица по эскизу.

Применение живописного, скульптурно-объемного приемов в гриме. Надевание парика, создание прически, наклейка растительности.

Гримирование рук, шеи, частей тела (ног, спины, груди). Морилки. Пудры.

Характерный грим. Мимика лица

Особенности характерного грима. Профессиональные отличия.

Влияние болезней на внешний вид, цвет кожи.

Характер лица исполнителя (актера). Мимические выражения. Мимическая подвижность лица исполнителя. Нахождение типических черт характера в лице исполнителя. Средства, которые способствуют выявлению и приближению главных черт лица исполнителя к требованиям типических черт сценического характера.

Практические занятия

Использование иллюстративного, наглядного материала в работе над гримом. Работа с иллюстрациями. Ознакомление с литературным материалом.

Зарисовки лица, корректировка лица. Составление условной "анкеты" образа, как необходимого условия для создания характерного трима.

Характерный грим образа по схеме "веселое", "доброе" лицо

Показ мимических выражений. Схемы - доброе - злое, веселое - грустное лицо. Изучение состояния мышц лица.

Грим с применением живописного, скульптурно-объемного приемов. Парик, растительность.

Практические занятия

Изучение лица, изменения мышц лица в зависимости от выражения. Подбор общего тона, проработка деталей лица: глаз, бровей, носа, губ.

Изменение форм деталей лица в зависимости от мимического выражения. Округление глаз, бровей, губ при схеме "доброе", "веселое" лицо.

Характерный грим образа по схеме "печальное", "злое" лицо

Ознакомление с иллюстративным материалом. Изучение мимического выражения. Схемы - "злое", "печальное" лицо.

Изучение изменения деталей лица в зависимости от состояния мышц.

Грим с применением живописного, скульптурно-объемного приемов. Парик.

Практические занятия

Изучение лица, мышц. Подбор общего тона с учетом схемы. Тон бледный.

Характерные гримы образов из произведений западноевропейской, русской, советской классики

Ознакомление с литературным материалом. Просмотр иллюстративного материала. Создание эскиза, зарисовки. Составление характеристики.

Практические занятия

Изучение литературного произведения. Иллюстрации.

Подбор деталей для грима по схеме "веселое", "доброе" лицо. Грим с применением парика, растительности. Использование живописного, скульптурно-объемного приемов.

Изучение пьес В. Шекспира, А. Островского, А. Пушкина, Д. Фонвизина, Ж. Б. Мольера, К. Гольдони, О. Бальзака, Н.В. Гоголя.

ТЕМА 4. Грим и жанр.

Грим образа в спектакле-сказке. Маски

Роль грима в спектакле-сказке, его отличия от реалистического грима в драматическом спектакле. Преувеличенность форм, изменение деталей лица. Грим образов животных. "Сказочная красота", "уродство". Гротеск в обрисовке характеров.

Использование всех изобразительных средств и технических приемов гримирования. Проявление вкуса, фантазии в поисках решения грима сказочного образа.

Использование живописного, скульптурно-объемного приемов в сказочном гриме. Роль парика, растительности в гримерном искусстве.

Маски, полумаски. Создание их для сказочных образов животных. Материалы. Процесс работы. Эскизы, рисунки. Выражения масок.

Практические занятия

Ознакомление с иллюстративным материалом, изучение текста, составление характеристик. Эскиз, рисунки. Пробы грима с применением парика. Налепки из ваты, поролона, губки, гуммоза. Применение живописного, скульптурно-объемного приемов в гриме.

Выполнение гримов сказочных образов для зарубежных, русских, советских сказок.

Цирковой и эстрадный грим

Особенности грима. Зависимость грима от жанра представления. Яркость, красочность, буффонада в гриме клоунов.

Зависимость использования париков, причесок от сложности номера. Прикрепление париков.

Практические занятия

Ознакомление с эскизами декораций, костюмов, гримов, причесок клоунов - Белого, Рыжего. Пробы грима с учетом характера персонажа. Подбор общего тона, проработка деталей лица. Налепки, наклейки.

Использование живописного, скульптурно-объемного приемов. Парики, прически, растительность.

Портретный грим

Изучение портрета. Грим образа с учетом сходства. Использование парика, растительности, живописного, скульптурно-объемного приемов в гриме.

Практические занятия

Изучение портретов ученых, писателей, поэтов, вождей, путешественников, композиторов разных эпох.

Пробы грима. Подбор лица по внешнему сходству. Применение парика, растительности, приемов грима, пластических деталей.

Грим в кино и на телевидении

Роль грима в кино, его специфические особенности. Зависимость грима от качества пленки. Гримы, их сложность.

Грим на телевидении. Специфика работы. Материалы.

Практические занятия

Краски, пасты. Приемы наложения грима. Зависимость от света, возраста. Аккуратность в работе. Прически. Обсуждение работы по гриму.

ТЕМА 5. Парик, его роль в создании грима

Парик, его возникновение и эволюция. Появление первых парикмахеров в Древнем Египте. Древняя Греция - родина первых профессиональных щипцов - "каламис". Академия парикмахерского искусства во Франции XVII-XVIII вв.

Каркасные парики. Схема модных линий в прическах. Элементы прически, их применение, роль.

Развитие парикмахерского дела в XIX веке. Появление модных журналов. Распространение моды.

Парикмахеры в России, их мастерство. Конкурсы.

Современное парикмахерское дело. Новые приемы. Стрижки, их фасоны.

Распространение моды на парики (50-60 гг.) XX в. Появление синтетических материалов, моноволокна. Заменители волос.

Бытовые парики, их отличие от театральных. Хранение, чистка, завивка, применение, прикрепление париков.

Практические занятия

Надевание каркасных париков (сказочных париков). Их прикрепление при помощи шпилек, ленты.

Надевание исторических париков - алонжевых, XVII в (с бридами).

Надевание бытовых париков. Закрепление на голове.

Распределение собственных волос на голове перед надеванием парика.

Растительность, ее роль в создании грима

Объяснение термина - "растительность". Форма, виды. Технология ее изготовления. Растительность из крепе. Растительность на монтюре.

Материалы. Прикрепление. Клей - "сандарачный лак" (клей для грима).

Заделка краев контура бороды. Вчесы. Завивка, чистка, хранение.

Использование каркасов.

Практические занятия

Приклеивание ресниц (готовых). Наращивание ресниц при помощи туши, красок грима. Наклейка бород разных форм - малой, средней типа жабо, шкиперской, шотландской, "полной" -большой, в форме лопаты. Маскировка края бороды при помощи крепе. Приклеивание бакенбардов, "сединок" (вчесов) в прическу.

ТЕМА 6. Грим и прическа - художественные компоненты сценического образа в спектакле

Художественный образ как основной компонент спектакля, определяющий содержание и форму грима. Начало работы над гримом исполняемой роли. Последовательность работы над гримом. Зависимость грима и прически от костюма, освещения сцены, декораций.

Понятие режиссерской трактовки образа, всего спектакля. Декорационное решение спектакля. Изучение иллюстративного материала, текста.

Изучение эпохи, основных модных линий в прическе, костюме. Зарисовка, наброски. Эскизы.

Применение парика, приемов гримирования. Выбор прически согласно стилю, времени. Учет формы овала лица. Завивка, укладка. Применение основных деталей прически - локонов, шиньона, прядок, кос.

Гармония грима и прически с костюмом. Влияние роста исполнителя на прическу. Парики. Их прикрепление, использование полупариков.

Основные этапы работы над образом:

- подготовительная стадия работы над гримом: анализ роли, изучение ее драматургических основ, ознакомление с литературно-описательными и иллюстративными материалами;
- создание проекта (эскиза) грима с учетом стилевых и жанровых особенностей балетного спектакля;
- выполнение грима, его проверка на репетициях профессиональной практики, внесение поправок, изменений и окончательное фиксирование грима;
- совершенствование исполнения грима от одного выступления к другому на основе углубления работы студента над художественным образом.

Практические занятия

Выбор прически, завивка, укладка. Цвет волос, зависимость его от возраста.

Стрижки, модные линии. Прикрепление парика. Прикрепление кос, шиньонов, локонов к естественным волосам, работа с короткими волосами. Использование шпилек, зажимов, гребенок.

Чистка, хранение материалов, изделий, мытье, просушивание, расчесывание.

Примерка костюма, выполнение грима, надевание головоного убора, его прикрепление.

Украшения, цветы - декор прически, прикрепление их к голове.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

При изучении дисциплины обучающийся должен руководствоваться следующими принципами освоения учебного материала:

1. Чтение специальной литературы.
2. Подготовка докладов на определенные темы.
3. Составление старческого грима
4. Составление грима животных, птиц
5. Составление фантасмагорического грима

5. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общемузыкальное развитие выявляются на этапах текущего и промежуточного контроля успеваемости в форме зачета, а также на открытых и закрытых вечерах, конкурсных выступлениях.

5.1 *Требования для текущего контроля успеваемости*

Текущий контроль успеваемости проводится на занятиях и включает в себя:

1. Умение ориентироваться в видах профессиональной косметики для лица. Выделять особенности профессиональных косметических средств.
2. Выполнять различные виды сценического грима.
3. Уметь подбирать грим с учетом индивидуальных особенностей и поставленной задачи.
4. Определять, какие материалы необходимы для изготовления деталей, применяемых в гриме. Уметь изготовить детали для выполнения грима.
5. Владеть различными техниками и последовательностью выполнения грима.
6. Уметь использовать полученные знания в работе над ролью.

5.2 Требования для промежуточной аттестации

Предъявляемые требования выявляют показатели сформированности компетенций на соответствующем этапе их формирования, а также определяют критерии и процедуры их оценивания.

Промежуточный контроль в конце 6 семестра проводится в форме зачета.

Требования к зачету. 6 семестр.

Теоретические вопросы:

1. Из истории грима и косметики
2. Технические средства грима
3. Гримировальные принадлежности, инструменты. Гигиена грима
4. Подготовка к гримированию отдельных частей лица
5. Анатомические основы грима. Грим черепа
6. Прическа, ее значение в гриме. Парик и его использование.
7. Мимические выражения. Старческое лицо
8. Характерный грим. Мимика лица
9. Живописный прием в гриме: худое, полное, красивое, детское лицо
10. Клоунский грим. Грим мима.
11. Скульптурно-объемный прием гримирования. Использование накладок.
12. Прием гримирования с применением парика, растительности
13. Сказочный образ. Сказочный грим
14. Создание образа с помощью аквагрима: животное, сказочный персонаж, супергерои
15. Влияние света на грим в театре

Практические задания на зачете:

Создать: Открытую форму глаз. Круглый глаз. Удлиненную форму глаза. Различные формы носа (прямой, длинный, курносый, широкий).

Подготовить лицо к процессу гримирования. Подобрать краски и нанести общий тон. Подобрать и нанести теневые краски грима. Проработать основные морщины лица. Грим «старческое лицо». Грим «худое лицо». Грим «женское молодое лицо». Шрамы. Раны. Зубы. Небритость, синяк

Применение парика, растительности - бород, усов, бакенбард. Седина, ее роль в гриме.

5.3 Критерии оценки

Результаты промежуточного контроля по итогам зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено».

Зачет носит теоретический и практический характер

Оценка **«зачтено»** ставится, если студент владеет приемами грамотного нанесения грима, знает анатомию лица. На основе этих знаний умело изменяет форму носа, скул и пр., имеет навыки по комбинированным приемам грима, знает и умеет пользоваться схемами грима мимических выражений, умеет наносить национальный, возрастной, характерный, острохарактерный, сказочный гримы.

Работа должна соответствовать требованиям программы; создавать яркие, красочные образы. При оценке работы учитывается использование знаний технических приемов и методов; творческое, оригинальное решение воплощения образа; умение пользоваться инструментами и средствами грима, соблюдение техники безопасности; Работа представляет законченный сценический образ, выразительное художественное решение, отвечающее всем учебным требованиям.

Оценка **«не зачтено»** ставится, если студент не имеет навыков по нанесению грима, обнаруживает слабость во владении основными техниками грима, не знает и не умеет пользоваться схемами грима мимических выражений; не знает различий в способах нанесения гримов национального, возрастного, характерного, острохарактерного, сказочного.

Представленная работа косвенно соответствует требованиям; эскиз и зарисовки не соответствуют поставленной задаче; работа представлена в виде незаконченного художественного образа; видны ощутимые погрешности при выполнении практической части. Работа не представляет собой законченный художественный образ; не представлены эскизы к работе; обучающийся не знает и не владеет техниками и приемами выполнения грима.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

6.1. Рекомендуемая литература (основная)

	Автор. Наименование
1	Демидов Н. В..Искусство актера в его настоящем и будущем. Типы актера/ Под ред. и с предисл. М. Н. Ласкиеой, А. А. Малаева-Бабеля. – СПб.: Изд-во РГИСИ, 2019. – 396 с., (8) с. ил.
2	Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие / Под общ.ред. П. Е. Любимцева.— /5-е изд. — Москва: РАТИ - ГИТИС, 2008. — 432с.: ил. — (Вахтанговская библиотека)
3	Ливнев Д. Г. Создание актерского образа: Хрестоматия /сост. М.: ГИТИС, 2008.--156 с.10
4	Молодцова М. М. Комедия дель арте: движение во времени / Сост. и предисл. А. Б. Ульяновой. – СПб.: Изд-во РГИСИ, 2019. – 617 с.
5	Немеровский А. Б. Пластическая выразительность актера: учебное пособие для студентов театральных вузов и институтов искусств /А. Б. Немеровский.— М: ГИТИС, 2010 — 256 с.: ил.
6	Рождественская Н. В. Художественное творчество и эмоциональный интеллект. СПб.: СПбГАТИ, 2012 – 140 с.

7	Соснова М. Л. Искусство актера: Учебное пособие для вузов / Гриф УМО по образованию в области театрального искусства. --Москва: Академический проект; Трикста, 2007.-- 430с..--(Gaudeamus).-- К проблеме методики преподавания мастерства актера и режиссуры: С. 309-377..-- Примеры занятий и задания: С. 378-4196
8	Станиславский К.С. Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения /К.С. Станиславский. — М.: АСТ, 2011.— 374 с.: ил.
9	Станиславский К. С. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский.М.: АСТ, 2010. —480 с. Актёрский тренинг) 4
10	Сценическая педагогика: опыт, проблемы, исследования. Сборник статей. – СПб.: РГИСИ, 2016. – 379 с.
11	Товстоногов Г. А., Кацман А. И..Беседы о профессии: Стенограммы лекций на 1-3 режиссеров драматического театра, 1982-1985 годы / Составление, предисловие и комментарии Л. В. Грачевой. – 2-е изд. –СПб.: Изд-во РГИСИ, 2019. – 560 с.
12	Цимбалова С. И. Протагонист – Маска – Амплуа: Петербургская русская сцена первой половины XIX века: Учебное пособие. – СПб.: СПбГАТИ, 2013. – 191 с.

6.2 Рекомендуемая литература (дополнительная)

Воскресенский А.К. Сценический грим. Руководство для артистов и любителей. Издательство "Типография главного управления уделов"), 2014. – 284 с. ISBN 978-5-8850-1450-2

Дмитриева А. Б. Образы из произведений Ф. М. Достоевского в эскизах театральных костюмов и декораций (на примере работ из собрания ГЦТМ им. А. А. Бахрушина)Вестник Кемеровского

Доминик Де Ворж. Макияж на все случаи жизни. М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010.- 80 с.

Жанрово-стилевые метаморфозы в искусстве начала XXI столетия: идеалы и ценности: Монография. - Кемеровский государственный институт культуры, 2020 - .208 с.

Кевин Экоан. Макияж, пошаговое иллюстрированное руководство. – М.: АСТ Астрель, 2011.

Кит Спенсер. Макияж – секреты профессионала. - М.: Эксмо, 2010

Клиновский В.И., Макияж. Практическое руководство. – М.: Ниола- Пресс, 2010.

Коваленко И. В. «Изготовление шиньонов, париков и причесок из них», Ростов – на – Дону «Феникс», 2000.

Константинов А. В., Меркулов Ю. К. Основы парикмахерского дела. — М.: Легкая индустрия, 1971.

Лачинов В. П., Лебединский П. А. Энциклопедия сценического самообразования. Грим. – Издательство: Либроком. Серия: Школа сценического мастерства, 2016.- 314 с.

Ли Бейган Грим для театра, кино и телевидения —Перевод: Татьяна Боднарук. -- Жанры: Кинематограф, театр ". Издательство: Искусство, Международное Агентство "A.D. & T., 1997. – 176 с. ISBN: 5-210-00220-9

Львов Н. А. «О гриме». Издательство «Советская Россия», Москва, 1969.

Моисеев Н. Г. Искусство парикмахера. Учебное пособие. – Издательство ГНОМ и Д, 2005.

Пакина Е. П. Основы визажа. Учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2011.

Панченко О. А. Парикмахерское дело: учебное пособие /О.А. Панченко. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.

Пивунова А. И. Косметология. Массаж лица. Учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2011.

Печкурова Л. С. Грим. Практикум Издательство ЮРАЙТ, 2022. – 63 с. ISBN 978-5-534-14292-1

Платонова Д., Макияж. – М.: Эксмо, 2010Секреты дневного и вечернего макияжа. Автор – сост. Кристина Кириллова. – М.: Лаборатория Пресс, 2003.- 48 с.

Пронькина А. В. Профессиональные аспекты функционирования косметических практик. С. 48-56. Трансформация тела в условитях современной российской культуры. Сервис plus - 2017г. №2... / № ЭКОНОМИКА СЕРВИС 24.

Рассохин С. Ф.. Гримировка. практическое руководство театрального грима. Издательство ARCHIVE PUBLICA, 2022. – 10 с. ISBN 978-5-519-80344-1

Соколова Е. А. Основы физиологии кожи и волос. Учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2011.

Сорокина Т.А., Бабич Н.М. Сценический грим, макияж в пространстве физиогномики", 2016. – 351 с. ISBN 978-5-9907761-4-2

Сорокина Т. А. "Антропологический и эстетический аспекты красоты отечественной культуры в сценическом гриме, макияже". – Издательство Экон – Информ, 2012 – 240 с.

Спектакль XXI века: Материалы межвузовского научно-практического семинара по анализу современного спектакля (Ярославль, 2017- 2019 гг.): сборник научных трудов. - Ярославский государственный театральный институт, 2020 - 256 с.

Сыромятникова И. Искусство грима и прически. Жанры: Мода и стиль, Прически, уход за волосами. –М.: Издательство: Высшая школа, Академия, 2000. – 192 с. ISBN: 5-06-003552-2, 5-7695-0433-1, 5-06-003552-5

Учебник по гримерному искусству для детей. АСТ, Астрель, Москва, 2002.

Фельдман С. С. Окраска и завивка волос. - М.: Легкая индустрия, 1966.

Фридман Р. А. Парфюмерия и косметика — М.: Пищевая промышленность, 1968.

Фу Шуай - Влияние китайского эстетического воззрения на формирование образцов грима в китайском традиционном театре Научное мнение - 2013г. № 9

Фу Шуай - Зарождение и развитие грима и костюма пекинской оперы Научное мнение - 2013г. №10

Черниченко Т. А., Плотникова И. Ю. Моделирование причесок и декоративная косметика. Учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2011.

Чернявская Л. Е. Декоративная косметика и грим. Практикум: учебное пособие. - Республиканский институт профессионального образования, 2020 - 191 с.

Черняк Е. Ф. Грим: практикум Учебное пособие Кемеровский государственный институт культуры, учебное пособие, 100 стр.2020.

Школьников С. П. Прически, головные уборы и украшения для сцены. — Минск: Высш. школа, 1975.

Штайн О. А. – Пустота маски на примерах Сл. Жижека. Вестник Удмуртского университета - 2010г. №2 (серия 3)

Щербакова Л. П. Основы физиологии кожи и волос. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 2011.

Яковлева Т., Ларина О., Ахмадулина Л. Макияж и уход за кожей лица. – М.: Эксмо, 2010.

6.3 Литература, представленная в ЭБС

Непейвода С. И. Грим: Учебное пособие.- Издательство "Лань", "Планета музыки" 2020 - 128 с.

Козинцев Г. М. О режиссуре. О комическом, эксцентрическом и гротескном искусстве. Наш современник Вильям Шекспир: учебное пособие. - Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 204 с.

Любимцев П. Е. Вахтанговская театральная школа. Воспитание драматического актёра в Театральном институте имени Бориса Щукина: учебно –методическое пособие. - Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 292 с.

Непейвода. С. И. Грим Жанр: Макияж. Маникюр Стрижка. Издательство: Планета музыки, 2019.- 128 с.

Стромов Ю. А. Путь актера к творческому перевоплощению учебное пособие.- Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 104 с.

Таиров А. Я. Записки режиссера. Об искусстве театра, учебное пособие.- Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 296 с.

Шихматов Л. М., Львова В. К. Сценические этюды. учебное пособие.- Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021- 320 с.

Шрайман В. Л. Профессия — актер. С приложением тренинга для актеров драматического театра, учебное пособие. - Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 148 с.

Яковлева Н. А., Чаговец Т. П., Бабияк В. В., Мажуга А. И., Лисовский В. Г., Некрасова-Каратеева О. Л., Бойко А. Г., Махрова Э. В., Сечин А. Г., Шекалов В. А. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество учебное пособие. - Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 720 с.

6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет

https://www.livelib.ru/book/1001214715-grim-dlya-teatra-kino-i-televideniya-li-bejgan

https://e.lanbook.com/book/195693

https://www.livelib.ru/book/1000883892-iskusstvo-grima-i-pricheski-irina-syromyatnikova

- Культура и Образование. Театр и кино //Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.

- Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: http://www.art-world-theatre.ru.

- Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm

- Театральная Энциклопедия. Режим доступа. : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php

- Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm-

- Западноевропейский театр. – Режим доступа: http://svr-lit.niv.ru.

- История: Кино. Театр. – Режим доступа: http://kinohistory.com/index.php.

- Театры мира. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat.

- Театры народов мира. – Режим доступа: http://teatry-narodov-mira.ru/

- Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: http://biblioteka.teatr-obraz.ru.

- Хрестоматия актёра. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat.

https://www.youtube.com/watch?v=K1267O9FFEY – Грим черепа.

https://www.youtube.com/watch?v=EXjZbJo2Uk8 – Старческий грим.

https://www.youtube.com/watch?v=8O2V7Kvzwp8 – Сказочный грим.

https://www.youtube.com/watch?v=4sXy_uB5v68 – Клоунский грим.

https://www.youtube.com/watch?v=tz9NqUsaZcI – Грим животного.

https://www.youtube.com/watch?v=lyipOTnVLIQ – Характерный грим.

https://www.youtube.com/watch?v=Fq9TihcgRho – Гуммозные накладки.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории: 7, 8, 101, 107, 109, 116, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 211, 212 – общая площадь 676,1 кв. м.

Оборудование учебной аудитории № 7 (общая площадь 74 кв.м.): зеркала настенные; 1 цифровое пианино Becker BAP - 72, 1 телевизор Samsung, DVD Sony, учебные столы; учебные деревянные стулья, гимнастические маты, палки деревянные, теннисные мячики, учебный реквизит.

Кафедральная техника: 3 компьютера, 3 принтера, видео-проектор, выход в интернет, копировальный аппарат (ксерокс), сканер, фонд видео и аудиозаписей, фонд учебных программ.

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

Гримерный цех: 12 ауд., в наличии 10 гримеровальных столов с зеркалами, гримы, парики и другие принадлежности.

Гримерная комната: 13 ауд., 7 гримеровальных столов с зеркалами.

Кабинет звукозаписи: необходимое звуко- и видеотехническое оборудование (магнитофоны, музыкальные центры, проигрыватели CD, DVD, CD–аудио).

Учебный театр: зрительный зал на 280 мест, сцена, оснащенная профессиональной световой, звуковой техникой.