

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
ФМИ
Ануфриева Н.И.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ГРИМ

Направление подготовки:	53.03.03 Вокальное искусство
Профиль подготовки:	Академическое пение
Квалификация (степень) выпускника:	Концертно-камерный певец. Преподаватель
Форма обучения:	Очная, заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: знакомство студентов с искусством грима, его средствами, возможностями в создании ролей.

Задачи: ознакомление студентов с историей развития гримировального искусства, лучшими достижениями ведущих мастеров-гримеров; получение точного представления о роли и значении грима в создании сценического образа; освоение знаний и навыков в технологии гримирования, умение пользоваться красками, париками, наклейками, налепками, а также следовать санитарно-гигиеническим правилам гримирования;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Грим» входит в состав Блока 1 «Дисциплины» и относится к части ОПОП по выбору по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль подготовки «Академическое пение». Дисциплина «Грим» изучается в 5-м семестре и заочной форм обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы в результате освоения дисциплин «Основы актерского мастерства».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль подготовки «Академическое пение».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

<p>Концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, хором;</p>	<p>ПК-2</p> <p>Способен совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения</p>	<p>ПК-2.1</p> <p>Использует знания по основам постановки и гигиены голоса в своей профессиональной деятельности</p> <p>ПК-2.2</p> <p>Осознанно подходит к технологии голосообразования и голосоведения</p> <p>ПК-2.3</p> <p>Владеет чистой исполнительской интонацией и основами певческого дыхания</p> <p>ПК-2.4</p> <p>Владеет теоретическими знаниями в области стилистики вокальных произведений и национальных школ</p> <p>ПК-2.5</p> <p>Использует комплекс вокально-технических приемов для создания интерпретации произведений разных стилистических школ, жанров и направлений</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • основные компоненты, входящие в понятие культуры исполнительского интонирования; • обладает знаниями в области истории исполнительства, знаком со средствами исполнения в соответствии со стилем времени. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • классифицировать отбор средств музыкальной выразительности опираясь на знания в области истории музыки, из раздела «музыкальные стили»; • избирать определенные средства выразительности в соответствии со стилем произведения. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • владеет навыками звукоизвлечения, звуковедения в пределах определенного диапазона, тесситуры; • обладает культурой исполнительского интонирования, мастерством в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения.
---	--	--	--

<p>Донесение образного художественного содержания музыки до слушателей через осмысленное выразительное исполнение музыкальных произведений в различных модусах: соло, в ансамбле, с оркестром, исполнений партий в музыкальном спектакле; концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе ансамбля, с оркестром, хором;</p> <p>Овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю, в творческих коллективах и с творческими коллективами;</p>	<p>ПК-4</p> <p>Способен исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох</p>	<p>ПК 4.1</p> <p>Осознает необходимость изучения разнообразного репертуара с учетом запросов слушательской аудитории</p> <p>ПК-4.2</p> <p>Владеет теоретическими основами законов составления концертных программ разных жанров и стилей и умеет применить их на практике</p> <p>ПК-4.3</p> <p>Формирует личный репертуар из произведений разных эпох и стилей, а также в различных модусах – соло, в составе ансамбля, с оркестром, хором</p> <p>ПК-4.4</p> <p>Осознает необходимость в публичной исполнительской деятельности</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • как соотносить вокальные произведения различных стилей, жанров и эпох в своих сольных программах. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подготовить к исполнению концертные программы, состоящие из контрастных номеров по жанрам, стилям, творческим направлениям; • использовать в своей исполнительской деятельности современные технические средства и информационные технологии; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • владеет навыками публичного исполнения произведений различных жанров и эпох.
--	--	---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Грим» составляет 2 зе, 72 акад. часа, из них контактных 34 ак.ч., СРС 38 ак.ч., форма контроля – зачет для очной формы обучения и 10 ак.ч. контактных, СРС – 54ак.ч., зачет в 4-м и 5-м семестрах 8ак.ч.

4.2.1 Структура дисциплины для очной формы обучения.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
---	----------------------	---------	--	---

			Всего	ПР	СРО	Контроль	
1	Подготовка к процессу гримирования	V		2	2		Входной контроль: письменный опрос . Текущий контроль: устный опрос
2	Цветоведение			4	3		Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме «Цветоведение».
3	Технология грима, макияжа, живописные приемы			4	3		Текущий контроль: видеопрезентация
4	Схемы грима.			4	5		Текущий контроль Практическое задание Подготовить на основании схем грима грим художника, полного лица; возрастного грима. Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме: ««Формула красоты»»
5	Скульптурно-объемные, комбинированные приемы грима			4	5		Текущий контроль: Тест
6	Характерный грим.			4	5		Текущий контроль: практическое задание по нанесению грима-образа по русской классике
7	Сказочный грим: сказочная красота.			4	5		Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме: «Сказочная красота»
8	Маски: театр			4	5		Текущий контроль: Устный опрос на тему: Роль маски в театре.
9	Национально-исторический грим			4	5		Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме: негроидная раса, монголоидная раса. Китай, Япония. Грим японской женщины, мужчины.
	Итого по семестру		72	34	38		ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ
	ИТОГО ПО КУРСУ		72	34	38		

4.2.2 Структура дисциплины для заочной формы обучения.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
---	----------------------	---------	--	--

			Всего	ПР	СРО	Контроль	
1	Подготовка к процессу гримирования	V		2	8		Входной контроль: письменный опрос . Текущий контроль: устный опрос
2	Цветоведение				8		Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме «Цветоведение».
3	Технология грима, макияжа, живописные приемы				8		Текущий контроль: видеопрезентация
4	Схемы грима.			2	8		Текущий контроль Практическое задание Подготовить на основании схем грима грим худого, полного лица; возрастного грима. Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме: ««Формула красоты»»
5	Скульптурно-объемные, комбинированные приемы грима				8		Текущий контроль: Тест
6	Характерный грим.			2	8		Текущий контроль: практическое задание по нанесению грима-образа по русской классике
7	Сказочный грим: сказочная красота.				8		Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме: «Сказочная красота»
8	Маски: театр			2	4		Текущий контроль: Устный опрос на тему: Роль маски в театре.
9	Национально-исторический грим				4		Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме: негроидная раса, монголоидная раса. Китай, Япония. Грим японской женщины, мужчины.
	Итого по семестру		72	8	64		ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ
	ИТОГО ПО КУРСУ		72	8	64		

4.3. Содержание разделов дисциплины

ТЕМА I. ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕССУ ГРИМИРОВАНИЯ

I. Введение. История грима. Функции и назначение грима в прошлой и современной сценографии

Особенность грима как неотъемлемой части сценического образа: усиление наглядности и конкретности образа, выявление наиболее типического и характерного во внутренней сущности образа, преображение внешности актера для раскрытия возрастных, национальных, психологических и социальных признаков образа.

История возникновения и развития искусства театрального грима как искусства изменения лица актера, изучается в контексте истории театра: Древняя Греция, Рим (маски); средневековые мистерии, миракли; маски комедии дель арте; грим французского театра XVII-XIII века; реалистический грим XIX-XX вв.; театральные маски Востока.

Значение русской школы гримировального и актёрского искусства; фотографии актёров в гриме МХТ, Малого театра; гримы мастеров-гримёров династии *Гремиславских*, уникальные гримы-образы *А.П.Ленского*, *К.С.Станиславского*, *Ф.И.Шляпина* и других мастеров ведущих театров Москвы и Петербурга; сопоставление грима одного образа, в исполнении разных артистов, в разное время.

Основные функции театрального грима, его значение в прошлой сценографии; отличия в сравнении с гримами кино; современные тенденции грима – «облегчение», приближение к макияжу и др. Макияж в театре, образный грим-макияж на подиуме.

1.2. Оборудование гримерной – столы, зеркала (большие и ручные), достаточный свет, окна со шторами, раковина с холодной и горячей водой; шкафы для хранения гримировальных средств и постижа; вентиляция.

Основные гримировальные средства и инструменты: гримировальные коробки, пудра всех тонов, декоративная косметика, гигиеническая косметика (кремы, мыло, салфетки и др.); тона, морилки, клей для усов и бород; гуммоз и различная пластика для лица; достаточный объем постижерных изделий: исторические парики, бороды, усы, бакенбарды, шиньоны и др.; колонковые кисти 3-5 номеров, губки, ножницы, шпильки, заколки и др. История развития гримировальных красок, их состав.

1.3. Основы косметологии. Гигиена грима. Техника безопасности.

Строение кожи, массажные линии, правила наиболее безопасного нанесения и снятия тона, грунтовки на лицо и шею. Значение и функции кожи в жизнедеятельности человека.

Гигиена грима: чистота гримировальных средств, помещения, стола, рук. Основные косметические и гигиенические средства в гриме, макияже.

Техника безопасности: исправная электропроводка, наличие аптечки, правильное пользование режущими предметами, клеем и средствами грима. «Проблемная» кожа и грим. Правила снятия грима.

Тема II. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Тема II.1 Цветовой спектр. Основные цвета в гриме, макияже

Основные изобразительные термины и понятия в гриме: тон, полутон, линия (линейный грим), рефлекс, цвет, блик, колорит, «насыщенный», «разбавленный», «теплый», «холодный» цвета гримировальных красок; хроматическая и ахроматическая гамма цветов. Психология восприятия цвета. Символика цвета, рисунка в масках театра «Кабуки».

II.2.Цветовые типы лица: «лето-зима», «весна-осень» и др. Цветовая «диагностика» лица. Использование в гриме, макияже

История создания методики: швейцарский художник-исследователь *ИоханнесИттен*(60-70 е.г. XX в). Необходимость методики при дневном макияже для схемы грима-макияжа молодого лица, в сценическом гриме, для профессионального подбора цвета декоративной косметики и грима в создании единой гармоничной цветовой гаммы грима-макияжа.

«Лето-зима» - «холодная» подсветка кожи и холодная гамма макияжа.

«Весна-осень» - «теплая» подсветка кожи и тёплая гамма макияжа.

Смешанные типы, «оливковая зима» - более сложное решение грима-макияжа. Цвет и стиль. Основные цвета одежды. Определение своего цветового типа. Применение методики для сценического, мужского грима, макияжа.

II.3. Декоративная косметика, грим-макияж. Цвет и стиль

Основные свойства современной декоративной косметики: лечебные, прозрачность, богатство цветовой палитры и др.; правила нанесения тона, грунтовки, их подбор по цвету. Соединение приемов грима и макияжа в театре и на подиуме.

Грим, костюм, декорации: рефлекс. Взаимосвязь сценографии и цветовой композиции грима, насыщенности его рисунка.

II.4. Грим и свет.

Зависимость цвета общего тона, румян, цвета губ, подводки глаз, волос от цвета театрального освещения при использовании насыщенных цветных светофильтров. Ослабление или усиление до черноты цвета губ, румян, подводки при неправильном подборе цвета грима-макияжа. Эксперименты с насыщенными цветными фильтрами и цветом грима: быстрое трансформирование образа Фауста (*И.Гёте «Фауст»*) с помощью насыщенного красного или зелёного света (молодой или старый *Фауст* без изменения грима). Таблицы соответствия грима и света *Р.Д. Рагула*.

Тема III. ТЕХНОЛОГИЯ ГРИМА. ЖИВОПИСНЫЕ ПРИЕМЫ

III.1. Изобразительные приемы в гриме, макияже

Повторение материала по цветоведению с объяснением основных живописных приемов, заимствованных из портретной живописи. Изменение пластики, деталей лица живописными приемами. Большие возможности цвета и линии в коррекции, изменении рисунка глаз, рта, носа и др. Использование бликов, усиливающих живопись, рисунок грима.

III.2. Подбор индивидуального общего тона, грунтовки; создание моделирующих (теневых) цветов грима

Подбор индивидуального общего тона, грунтовки под определенный цвет лица или цвет волос, парика, костюма. Обучение навыку смешения цветов для создания светлых или темных оттенков для затенения боковых поверхностей носа, лба, скул; бликов – для выявления объемных частей лица; создание оттенков красного, синего, зеленого и других цветов оттеночного ряда гримировальной коробки; технология работы с профессиональной пудрой, использование пудры для закрепления грима, макияжа, моделировки.

III.3. Анатомические основы грима. Строение лицевой части черепа. Морфология. Типы и формы лица

Анатомическая проработка лица

Значение знаний анатомии лица в профессиональном выполнении сложных, острохарактерных гримов, в изображении определенной пластики лица (худое или полное, плоское или удлиненное); увеличение или уменьшение формы лба, скул, носа, подбородка. Необходимость анатомических знаний в профессиональном макияже.

Анатомическое строение головы: основные кости лицевой части черепа, участвующие в пластике лица: лобная, височные, скуловые, верхне-и-нижнечелюстные, и др.

Анатомическая проработка лица – изображение основных выпуклостей и впадин на основе анатомических знаний строения лицевой части черепа с использованием живописных приемов грима, его акцентов (блики-тени); использование изображения основных выпуклостей и впадин в схеме грима худого, старого лица, национальном гриме.

Морфология – наука о строении тела, черепа его формах.

Формы лица: соответствие формы лица с геометрической формой:

круглое (круг), овальное (овал), треугольное (треугольник), квадратное (квадрат) и т.д.; физиогномика и формы лица, деталей лица. Возрастные изменения в пластике лица. Необходимость знаний морфологии при изображении разных пластических особенностей театральных образов, коррекции формы, деталей лица в профессиональном овладении искусства грима, макияжа. «Чтение» лица: соответствие черт характера формы и деталей лица; основные сведения из физиогномики.

III.4. Моделирование лица в гриме. Коррекция формы и деталей лица

Моделирование лица, его деталей – выявление, подчеркивание их объемов, корректировка «неправильных» форм, деталей лица для острохарактерного грима. Определенная схема нанесения «теплых», «холодных» оттенков моделировки. Профессиональное нанесение моделирующих румян, бликов. Соответствие цвета, насыщенности теневых красок с общим тоном, грунтовкой.

Изменение формы лица в гриме: удлинение; увеличение, округление или искажение (искривление) объемов лица, его деталей в схемах грима, при создании острохарактерных гримов-образов.

III.5. Детали лица. Коррекция в гриме, макияже. Изменение формы лица, деталей лица в гриме

Физиогномическая характеристика определенных черт лица, их расположение на лице, форма, ось. Изменение формы лба, скул, носа, подбородка – подготовка к схемам грима. Изменение и корректировка рисунка бровей, глаз, рта для макияжа и для острохарактерного грима. Подбор цвета декоративной косметики для глаз, бровей, румян, рта. Приемы «убирания» бровей, изменения направления оси глаз, объема носа, рта.

III.6. Пластическая проработка объемов, деталей лица: геометрические формы («обруб»)

а) *Правильные геометрические формы («обруб»).*

Резкая прорисовка деталей лица по принципу геометрических форм: нос – призма, лоб – призма, и т.д., помогающая понять объемную структуру лица, его пластику.

б) *Искаженные геометрические формы (асимметрия).*

Помогает увидеть в искаженных формах, деталей лица изменение психологического рисунка лица, что будет необходимым в сложных гримах.

в) *Круглые формы.* Округлая прорисовка деталей лица, необходимая в гриме полного лица.

III.7. Грим «Череп» - сложный грим с использованием линейного рисунка, плоскостной проработки, определённого цветового решения. Завершается подготовительный период переходом к схемам грима.

Тема IV. СХЕМЫ ГРИМА

IV.1. Классические пропорции лица

«Формула красоты» (Пифагор, V в. до н.э), идеал (канон) красоты (Полликетт, V в. до н.э); «Закон золотого сечения» (Возрождение, XV в.) или «классические пропорции лица», используемые в академическом искусстве, портретной живописи, корректирующем сценическом гриме, в профессиональном макияже.

Дискуссионность, противоречивость феномена «идеала красоты» в эстетике, философии, в гриме, макияже.

IV.2. Молодое красивое лицо. Макияж и декоративная косметика

Использование приемов и средств макияжа. Подбор основы, тон-базы, грунтовки, общего тона. Корректировка «проблемной» кожи (акне, камедоны и т.д.), формы и деталей лица. Соответствие макияжа стилю, цвету костюма, лица, назначение макияжа.

IV.3. Сценический грим. Схема естественного румянца

Сценический грим – корректирующая функция грима без изображения характерных черт. Сценические правила грима (плотность рисунка, цвета грима) при близко или далеко расположенной сцене. Профессиональный грим-макияж для сцены и его отличие от бытового «натурального» макияжа.

Профессиональная схема нанесения румян при определенной форме лица в гриме, макияже. Схема естественного румянца – нанесение румян по определённым зонам лица для изображения здоровья, молодости в гриме, макияже; при плотном общем тоне, грунтовке.

IV.4. Мужской сценический грим, макияж

Мужской макияж, грим, корректная проработка черт лица, где основным является убирание дефектов кожи лица, «мужская» моделировка лица; использование жирового грима, приемов киногрима.

IV.5. Театральные приёмы камуфляжа – омоложения лица

Театральные приемы «омоложения» лица (подтяжки), камуфляж (высветление морщин), омолаживающие приемы грима-макияжа, использование средств косметологии (маски, кремы); правильность подготовки лица к гриму, подбора декоративной косметики.

IV.6. Приёмы подтягивания носа, век

СЛОЖНЫЕ ПРИЁМЫ ПОДТЯГИВАНИЯ НОСА И ДРУГИХ ЧАСТЕЙ ЛИЦА (СКЛАДОК НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ) ПРОВОДИТСЯ ДО НАНЕСЕНИЯ ГРИМА ПОЛОСКАМИ ТОНКОЙ ШЁЛКОВОЙ ТКАНИ, КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ НЕЗАМЕТНОЙ ПРИ НАНЕСЕНИИ НА НЕЁ ТЕАТРАЛЬНОГО КЛЕЯ. АКТЁРАМ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЗНАТЬ ЭТИ ПРИЁМЫ, Т.К. ОНИ ХОРОШО ИЗМЕНЯЮТ ПЛАСТИКУ ЛИЦА.

IV.7. Худое лицо

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ. ВЫЯВЛЕНИЕ КОСТНОЙ СТРУКТУРЫ ЛИЦА. «ХОЛОДНЫЙ» КОЛОРИТ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ ГРИМА. ВЕРТИКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ГРИМА. ХУДОЕ, БОЛЕЗНЕННОЕ ЛИЦО (ДИСТРОФИЯ) – ОБОСТРЕННЫЙ РИСУНОК ГРИМА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ ПРИ СУЖЕНИИ ШИРОКОГО, ПОЛНОГО ЛИЦА. *АКЦЕНТ В СХЕМЕ ГРИМЕ* – ПОДСКУЛОВЫЕ И ГЛАЗНИЧНЫЕ ВПАДИНЫ, ОСТРЫЙ РИСУНОК НОСА.

IV.8. Полное лицо

Выявление мышечно-жировой структуры лица. Округлая прорисовка деталей лица: округлый рисунок щек, подбородка, носа, полные губы. «Теплая», красновато-коричневая гамма. Горизонтальная композиция грима. Старые приемы: толщинки из ваты, папье-маше.

Акцент в схеме грима – полные щеки, яркий румянец, полные губы.

IV.9. Грим подростка

Использование схем грима полного лица. Приемы «омоложения» лица: «естественный» румянец, округление глаз, убирание четкого рисунка бровей, губ; синяки, ссадины, щербинка на зубах. Подтяжка носа, веснушки. Соответствующая возрасту прическа.

IV.10. Мимические мышцы лица. Физиогномика, типы темперамента: холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик

Строение мимических мышц, их отличие от других. Проработка на лице основных мимических мышц (прием *Экорше*). Работа определенных мышц при разных эмоциональных состояниях человека. Опыты анатомов с действием слабых токов на определенные

группы мимических мышц. Учение о темпераменте человека от *Гиппократ*а до *Фрейда*, *Павлова*. Основные психологические характеристики, разные аспекты в физиогномике холерика, меланхолика, сангвиника, флегматика.

IV.11.Изображение основных мимических выражений лица: радость, злость (гнев), печаль

Прорисовка устойчивых эмоциональных окрасок внешних форм, деталей лица. Определение основных акцентов в гриме, его композиционного построения. Психолого-физиогномические характеристики: злое – *холерик*; веселое – *сангвиник*; печальное – *меланхолик*, безразличное – *флегматик*. Несколько рисунков грима холерика: 1) подвижный, легкий, 2) тяжелый, фанатичный; *меланхолика*: 1)аскет, 2)поэт-романтик, 3) *Пьеро*.

Одновременное изображение на лице разных мимических состояний – первые опыты по овладению сложного характерного грима.

Основная литература: 5.

Дополнительная литература: *Типы темперамента, физиогномика*:

1,2,3,4,5,6.

Тема V. СКУЛЬПТУРНО-ОБЪЕМНЫЕ, КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИЕМЫ ГРИМА

V.1 Изменение пластики лица, деталей лица. Гуммоз

Изменение или коррекция формы носа, скул, подбородка. Приемы работы с гуммозом – специальным материалом для изменения пластики лица. Его состав, способы его смягчения. Сложная техника, требующая определенных навыков, неоднократного повторения заданий по изменению формы носа. Гримы *Ф.Шляпина*, *Н.Хмельва*, *М.Чехова* и др. Готовые изделия из латекса, резины. Правила наlepки гуммоза, его маскировки мастикой, пудрой, определенным цветом грима.

V.2. Комбинированные, фактурные приемы грима: шрамы, ожоги

Живописно-объемные приемы изображения дефектов кожи из ваты, лигнина (салфеток), гуммоза, желирующих средств (силикона) для имитации запекшейся крови, слез, синяка, шрамов, рваных ран. Специалисты по спецэффектам – отдельная профессия гримера, соединяющая профессии патологоанатома, биохимика, скульптора и т.д. Увеличенный интерес к изображению дефектов пластики, деталей лица, в связи с постановками мистико-фантастических, сказочных, детективных по характеру спектаклей.

V.3. Постиж и грим. Основные виды театральных париков, бород, усов. Приемы надевания, наклеивания, маскировки

Первичные волосные изделия: крепе, тресс, шиньоны, локоны. Возникновение париков в древних государствах – Египте, Ассирии, Вавилоне, Древней Греции, Риме; формы, материалы. Парик как символ социальной принадлежности. Изменение формы причесок на париках в зависимости от объективных и субъективных факторов. Французские парики, прически XVII-XVIII века. Быстрая смена силуэта причёски. Парик как символ и атрибут королевской власти. Исчезновение моды на парики в XIX веке. Возрождение моды на парики в 60-е годы XX века. Театральные парики. Основные виды усов и бород: большие (окладные), маленькие (эспаньолки), средние, «чеховские», «анри катр», и т.д. Приемы надевания и закрепления парика.

Приемы: подготовка лица, наклеивание бороды до нанесения усов до общего тона, закрепление на растяжке («ч-и-и-з»), маскировка с помощью крепе, зачеса на щеку волос, прорисовки волос гримом, маскировка монтюра (основы). Изображение небритости.

V.4. Возрастной грим. Метод «постепенного» старения

Использование сложных приёмов, средств грима, постижа

Основная ошибка – прорисовка морщин на лбу («железные дороги»), у глаз («гусиные лапки»). Основные изменения на лице с возрастом – изменение пластики лица, «сползания» лица вниз, обесцвечивание лица, появление основных (носогубных) складок. В композиции грима – определение социального статуса, здоровья, характера, возраста героя. Прорисовка неровности контура нижней челюсти, носогубных складок, углубление глазничной впадины с акцентом у внутреннего угла верхнего века, затем прорисовка морщин методом фактурного приема, если это лицо простолюдина, бомжа, фермера. Метод киногрима (без общего тона).

Приемы седины: пудра, светлый грим, светлая морилка. Использование разбавленного клея ПВА (латекса) для изображения морщинистой сетки на коже лица, рук; в мужском образе – бороды, усов, закрывающих молодое (и старое) лицо. Обязателен грим (старение) молодой шеи, рук. Использование париков с залысинами, лысиной, седых, с проседью. Приемы маскировка края лысины и лба актера.

V.5. Возрастной грим + мимические выражения лица

ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ ЯРКИХ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ПОКАЗЫВАЮЩИХ ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ХАРАКТЕР, СОЦИУМ, ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. С ВОЗРАСТОМ МИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИВАЮТСЯ. НАПРИМЕР, ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МОЛОДОМ ЕВРОПЕЙСКОМ ЛИЦЕ СТАРОГО ВЕСЁЛОГО КИТАЙЦА ИЛИ СТРОГОГО (ХОЛЕРИЧНОГО) И СТАРОГО ЯПОНСКОГО САМУРАЯ. ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ В ВОЗРАСТНОМ ГРИМЕ ИЗОБРАЗИТЬ НЕСКОЛЬКО МИМИЧЕСКИХ ФИКСАЦИЙ, НА ОДНОМ ЛИЦЕ ОДНОВРЕМЕННО ДЛЯ УСЛОЖНЕНИЯ ОБРАЗА И ГРИМИРОВАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ. ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВЫПОЛНИТЬ НЕСКОЛЬКО СХЕМ ГРИМА С СОЕДИНЕНИЕМ СХЕМЫ ВОЗРАСТНОГО ЛИЦА: СХЕМУ ПОЛНОГО, ХУДОГО, УРОДЛИВОГО ЛИЦА.

Основная литература: 2,3,5,6.

Дополнительная литература: *Искусство грима:* 1,3,5,10.

Тема VI. ХАРАКТЕРНЫЙ ГРИМ

Использование многих приемов грима, постижа, пластики. Особенности характерного грима. Характер человека в своей внутренней сущности и отражение его во внешности. Профессиональные отличия; влияние болезней, общественное положение, возраст изображаемого образа.

Пластика, характерные черты лица актера, мимическая подвижность. Сопоставление, нахождение типических черт характера образа в лице исполнителя. Средства, приемы, способствующие выявлению и приближению главных черт лица актера в изображении характерных черт образа.

VI.1. Образы русской классики

Выполнение гримов-образов по схемам грима: «злого», «веселого», «печального», худого, полного лица и т.д. Использование технических средств и всех приемов гримирования при создании гримов-образов из произведений авторов классического репертуара: *Н.В. Гоголь* – «Ревизор» и др., *А.Н. Островский* – «Гроза» и др., *А.С. Грибоедов* – «Горе от ума», *Д.И. Фонвизин* – «Недоросль», *М.Ю. Лермонтов* – «Маскарад», *А.С. Пушкин* – «Евгений Онегин», «Борис Годунов», *А.П. Чехов* и др.

Последовательность поиска грима

Определение сценографии спектакля: режиссерская трактовка спектакля; цвет декораций, костюма, света; определяющий стиль в изобразительном искусстве. Подбор дополнительных изобразительных материалов (пластика, постиж, аксессуары, головной убор и др.).

Просмотр фотоматериалов (гримы старых мастеров русской и зарубежных школ), иллюстративного материала (репродукции, посещение музеев, просмотр фильмов, видеозаписей); изучение эпохи, материальной культуры. Решение внешнего облика персонажа в ансамбле исполнителей других образов.

VI.2. Образы европейской классики

В.Шекспир – «Гамлет», «Отелло», «Король Лир»; *Бомарше* – «Женитьба Фигаро»; *Ж.Б. Мольер* – «Тартюф»; *Шиллер* – «Коварство и любовь»; *К. Гольдони* – «Слуга двух господ» и др. Просмотр иллюстраций, фотографий актёров в гриме старой и современной театральной школы. Сопоставление грима одного образа в разные эпохи, в разной сценографии.

Острохарактерный грим – показ владения студентами всеми навыками, схемами и приемами грима, ориентации в изобразительном искусстве, драматургии, знании истории театра, костюма, причёски. Подтверждение искусства мастерства актёра.

VI.3. Портретный грим

Современные концепции грима в решении классических образов и портретного грима. Сопоставление внешности актёра и исторического лица: эпоха, возраст, пластика (объём) лица актёра; их совпадение или несовпадение, которое можно подкорректировать гримом. «Омоложение», «старение», «изображение» болезненного состояния. Прическа, аксессуары, головные уборы эпохи. Идеалы красоты. Современные тенденции в решении портретных гримов – необязательность полного сходства, стилизация.

Тема VII. СКАЗОЧНЫЙ ГРИМ

Гротеск, преувеличение формы, деталей лица, использование масок, пластики, постижа, париков и др.

Сказки *А.С. Пушкина*, *А.Н. Островского* «Снегурочка», *П. Ершова* «Конек-Горбунок», русские народные сказки. Гротеск, изображение разных форм деталей и пластики лица; широкое использование масок, пластики, постижа, разных подсобных средств (кожи, меха, веревок, проволоки и т.д.).

VII.1. «Сказочная красота» - реалистические, антропологические образы (*царь, царица, царевна, Иванушка-дурачок* и др.)

Отличие грима в спектакле-сказке от реалистического грима. Преувеличенность форм лица, пластики носа, щёк, скул. Сочетание лаконичности с фантазией. Выразительность живописных средств.

Схемы грима молодого, красивого лица, подростка, возрастной грим, веселого, печального лица и т.д. Яркость, насыщенность цвета в гриме. Использование декоративной косметики, макияжа в изображении красивых образов. Современная «облегченная» традиция решения женских гримов-образов: *царевны, царицы, Ивана-царевича*. Яркость рисунка грима, гротеск в изображении мамок, нянек, *Иванушки-дурачка* и др.

VII.2 Фантастические, устрашающие, уродливые образы

Использование всех приемов и схем грима, пластики. Преувеличенность, яркость рисунка грима. Широкое использование сказочных, цветных, необычных форм париков, масок, полумасок. Использование в фильмах-ужасах спецэффектов. Узнаваемость образов

популярных масок. Современная сказочная сценография: увеличение роли костюма, декорации, света, пиротехники и др. Грим бабы Яги – синтез всех приемов грима и пластики; Кощей Бессмертного.

Основная литература: 2,3,6.

Дополнительная литература: *Искусство грима:* 1,3,5,10.

Тема VIII. МАСКИ

Маска в контексте грима как традиционный (мифологические структуры этнической культуры) и театральный феномен, деформирующая лицо.

VIII.1. ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСКА. МАСКИ ТЕАТРА КАБУКИ

История искусства грима и роль маски в древнегреческом театре, в театре «Кабуки», «Но», «Пекинской опере», с определённой символикой цвета, линий в изображении положительных и отрицательных героев, женских, фантастических образов. Необходимость использования масок японского театра «Кабуки» (образ воина-аристократа Самурая) в тренинге по изображению разных мимических состояний лица, монголоидной расы.

Острохарактерные (гротескные) образы полумасок в театре *Аркадия Райкина* – гениальные жизненные наблюдения артиста, показывающие острые сатирические характеристики образов.

VIII.2. Цирковой грим. Маски «Рыжего» и «Белого» клоуна

Маска *Пьеро* и *Арлекина*. История развития маски *Арлекина* от XVI до XX века; популярность маски в цирке, пантомиме, музыкальных спектаклях («Арлекины» - XIX в.).

Появление маски *Пьеро* – *ГаспарДебюро* – «великий Паяц»; дуэт этих масок – *Бригеллы* и *Арлекина* в XVI в. (комедия дель арте).

Становление и развитие циркового искусства и грима клоуна. Клоуны: *Футтит*, *Антонэ*, *Рико*. *Братья Фрателлини*.

Маска *Альбера Фрателлини* – классическая цирковая маска Рыжего.

«Рыжий» - объект шуток, «козел отпущения», увалень, неуклюжий; рыжий, взлохмаченный парик, преувеличенно яркий и нескладный костюм (*Альбер Фрателлини*); антипод *Белому*.

«Белый» - *Арлекин* XIX-XX вв.: подвижный, злой, но элегантный, зловеще красивый. Обязательна белая маска, резкий рисунок глаз и рта (*Футтит*, *Антонэ*, *Франсуа Фрателлини* и др.).

VIII.3. Маски животных: животных, птиц. АКВАГРИМ СОЧЕТАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧЕРТ И ОБЛИКА ЖИВОТНЫХ: ВОЗРАСТ, ХАРАКТЕР. ЖИВОПИСНЫЕ ГРИМЫ-МАСКИ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКИ. «ОБЛЕГЧЕННЫЕ» ВАРИАНТЫ ГРИМА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСОК, ПОЛУМАСОК, ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ (НОС, УШИ), ПАРИКОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА (ВАТА, НИТИ, ВЕРЕВКИ, МОЧАЛО, БЛЕСТКИ, МЕХ, КОЖА И ДР.)

Разрисовка лица, т.н. «фейсарт», новое в оформлении лица, тела, используемая в различных шоу, детских спектаклях, праздниках, в модельном искусстве (разрисовка лица, тела моделей), выполняемая аквагримом (на водной основе) с использованием разных подсобных средств.

Основная литература: 3,5.

Дополнительная литература: *Маски:* 1,2,3,4,5,6.

ТЕМА IX. НАЦИОНАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ГРИМ

Этнические, эстетические идеалы красоты. Основные стили эпох.

Исторические гримы. История причёски.

IX.1. Происхождение рас. Этногенез. Основные особенности рас

Этногенез – становление, развитие нации. Расовые признаки (по М.Ф. *Нестурху*), классификация рас, большие и малые расы; их формирование. Связь расовых признаков с чертами лица (форма, высота, носа, губ, форма черепа, нижней челюсти, скуловых дуг). Классические театральные приемы в национальном гриме. Парики, постижёрные изделия.

IX.2. Европеоидная раса. Народы Европы

Северная Европа: народы Скандинавских стран, Прибалтики, Англии – светлый цвет волос, кожи лица, крупная пластика лица, основные силуэты причёсок; традиции, цвет костюма.

Центральная Европа: французы, испанцы, немцы, русские и др. Разность и схожесть этнических признаков.

Южная Европа: народы Кавказа, Италии, Приднестровья и др.

IX.3. Негроидная раса

Расовые признаки: темный цвет кожи, увеличенные формы носа, всей пластики лица. Использование гумоза, морилки. Приемы работы с морилкой. Грим рук, шеи, ушей, тела.

Центр композиции – нижняя часть лица: широкий нос, большие вывернутые губы. *Основные акценты* в негроидном гриме: тёмно-коричневый тон лица, светлый объёмный рот. Темный курчавый парик.

IX.4. Монголоидная раса. Китай, Япония

Типы монголоидной расы: дальневосточная, восточно-азиатская и арктические эскимосы. Рисунок грима по принципу расширения и уплощения лица, черный цвет волос; женские, мужские гримы. Монголия, Китай, Япония – разность и схожесть этнических признаков, разные схемы грима; использование способа подтягивания глаз.

Центр композиции грима в верхней части лица: узкие глаза, плоская переносица, широкие плоские скулы. Слабая «растительность» на лице у мужчин. Историческая причёска.

IX.5. Древний Египет

Соединение всех рас; своеобразный общий тон цвета красного старого золота; четкая пластика скул, подбородка; негроидный рисунок рта.

Акцент в гриме-макияже: медно-золотистый общий тон, аппликативная подводка бровей и глаз. Основные формы париков: геометризованные (царица *Нофрет* – Древнее Царство), история причёски. Образ *Нефертити* (Новое Царство – XIV в. До н.э.); использование её внешних характеристик в кино (30-70 -е гг. XX в.), на подиуме.

IX.6. Американские индейцы

Малая монголоидная раса. Расовые признаки.

Схема грима: четкая пластика лица, красновато-коричневый тон лица; связь со всеми расами в строении лица; черные, прямые волосы, характерная причёска, ритуальная раскраска лица; татуировки. Отличие северных индейцев от южных в пластике лица.

IX.7. Древняя Ассирия, Вавилон

Рисунок грима: темно-оливковый цвет лица, мощный объем лица, носа; сильная подводка глаз, бровей как у женщин, так и у мужчин (портрет царицы *Шубад* (Ура), IV в. до н.э.). Большие вертикально завитые бороды, усы, мужская причёска, также вертикально завитые локоны, пропущенные через золотые трубки. Схожесть мужского и женского грима.

IX.8. Древняя Греция, Рим

Рисунок грима: крупные черты лица, классические пропорции лица. Основной тон лица гречанки, итальянки – оливковый, нежно-персиковый или золотистый. Модный золотистый цвет волос (златокудрые Эллины). Основные прически эпохи классической Греции (V в. до н.э.) – «коримбос», «лампадион» и др.

Рим – идеал женской красоты в ее величии (матрона), более тяжелый силуэт прически, вытянутый вверх, с четко уложенными завитками, заимствование идеалов красоты, культуры Греции. Идеал мужской красоты – мужественность (гордый римский профиль), короткая стрижка, челка, отсутствие бороды, усов (портрет *Августа* – II в. До н.э.). Старая театральная традиция грима гречанки, грека напоминает схему грима печального лица («падающая» ось глаз, бровей).

IX.9. Средние века (X-XIV вв.)

Смена стилей, моды, идеалов красоты (от романского стиля до стиля Высокой готики). «Духовная» красота.

Несколько вариантов идеалов красоты: 1) *культ прекрасной дамы*, в облике которой боготворятся юность, светлые или золотистые локоны, «свежий» цвет лица, губ, румянца; 2) *аскезный образ* (духовная красота образа Богородицы), в котором выделяются глаза, бледный тон лица, пластика лица удлинненно-вертикальная, волосы убраны.

Основное в композиции грима-макияжа женского облика Средних веков: нежность, простота, отсутствие подводок глаз, бровей, губ; светлый общий тон, грунтовки; признак эпохи – головной убор (эннены, колпаки со шлейфами и т.д.).

Мужские идеалы красоты в разных странах отличаются принадлежностью к определенной социальной группе.

Рисунок грима: крупное здоровое лицо, борода, усы, волосы средней длины; длинные, завитые – у рыцарей, аристократии.

IX.10. Возрождение (XV-XVII вв.)

Эпоха «титанов» (*Леонардо да Винчи, Рафаэль, Боттичелли*). Возврат интереса к человеку, его индивидуальности, гуманизм. Возрождение в Испании, Франции, Англии, Германии.

Композиция грима: (идеал женской красоты) – естественная красота, брови и ресницы обесцвечены; большой открытый лоб, тон грунтовки – «теплых» («весна-осень») оттенков. В прическе – элементы греческой классики, но более усложненная – с массой локонов, украшенных жемчугом, сеточками, лентами, прозрачными вуалями.

Мужские идеалы: естественность и мужественность, по большей части гладкое лицо; прическа «колба», полудлинные локоны. Очень популярны береты, плоские красные шапочки.

IX.11. XVII век (барокко)

Естественный облик женщины, но с преобладанием светлых тонов. Во второй половине – увлечение пудрой у мужчин и женщин. Кукольное бело-розовое лицо с темными бровями. Символ эпохи – пудренные парики («мольеровские», «алонжевые» и др.), элегантные маленькие женские головки с прической Дианы. Популярные прически: «мадам Севиньи», «Мария Манчини», в 80-е годы – «Фонтан», «Полисадник» (чепец).

XVIII век (рококо)

Неестественно белый цвет кожи лица, кукольно-фарфоровый облик женщин и мужчин, Галантный век. Вторая половина – огромные парики Марии Антуанетты. Прически I половины – малая пудр «Графиня Коссель», «Полонез». Мушки. Полумаски, вуали.

IX.12. XIX век (ампир, романтизм, бидермайер, второе рококо)

Быстрая смена стилей, моды, силуэтов прически. Основное в облике: естественная красота женщин без употребления белил.

Идеалы красоты – романтическая бледность, актуальны темные оттенки волос, бровей, подчёркивающие «болезненную» бледность.

В облике мужчин – естественность, огромная разновидность бород, усов и, особенно, бакенбардов; сложившийся мужской костюм без излишнего украшения, отсюда – мужественность, естественность.

IX.13. XX век (модерн, реализм, сюрреализм, футуризм, поп-арт...)

Чрезвычайно быстрая смена стилей, моды, их одновременное существование, отвечающих определенным слоям населения; демократизм моды; новые понятия красоты, формы, колорита; проблемы массовой и высокой культуры. Распределение основных стилей XX века:

1900 – 1913 (модерн): особенность эпохи – огромные шляпы, вычурные прически, причёска *бандоразных* объёмов; яркий, контрастный грим, макияж образов Немого кино (женщина «вамп», «невинная жертва»); одновременное сосуществование реалистических (демократических) тенденций – деловая женщина, без косметики, украшений.

1913 – 1918: отличие идеалов красоты Европы и России. Новый тип женской красоты – женщина-мальчик, тонкая, с мальчишеской стрижкой (*Поль Пуаре*).

20-30 годы: годы НЭПа в России. Эkleктика в моде, идеалах. В моде женщина округлых и изящных форм; вычурный макияж. Основное в облике – стрижка каре, андуляция, светлый тон лица, волос, яркие губы; завивка-перманент, популярная и у мужчин (*Г. Шанель, Э. Скьяпарелли*).

40-50 годы: сокращение производства тканей в военные и послевоенные годы. Простота в одежде, гимнастерки, ватники, но идеал женской красоты остается женственным: прически с валиком, завивки, блондирование; подчеркиваются брови и губы (*К. Диор* – «Нью лук», *Фат, Бальмен, Баленсиага*).

60-70 годы: эра «прет-а-порте», индустрия моды, профессия – стилист. Идеал красоты: высокие прически с начесом («*Бабетта*»), черная подводка глаз «*а-ля-Клеопатра*», розовые, почти бесцветные губы, шиньоны, парики. Мода упрощается, но дорогие ткани (*П. Карден, Ю. Живанши*).

80-90 годы: театрализация моды, подиум-театр; смелые, авангардные линии высокой моды; яркий, контрастный макияж (тени оранжевого и розового цветов вместе), акцентируются скулы четкой линией ярко-розовых румян, губы – от едко-розового до цвета баклажана. В 90-е годы цвет декоративной косметики «успокаивается», авангард, этника – остаются на подиуме или на молодежных дискотеках. Возрождение российской высокой моды (*В. Зайцев, В. Юдашкин*).

IX.14. Этнический макияж

Стилизация рисунка грима-макияжа расы, народностей при показе национальной моды, театрализации традиционного костюма в модных линиях европейских фирм Высокой моды, использование фрагментов стилизованных масок восточных театров («*Кабуки*», «*Пекинской оперы*»), этнические фрагменты в макияже африканского континента и других экзотических вкраплений в макияже европейских фирм; в театре моды, в авангардных спектаклях (*Р. Виктюк*: «*Служанки*», «*Саломея*» и др.).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Грим» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:

- мелкогрупповые практические занятия;
- тренинги, этюды
- творческие проекты
- портфолио

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:

- оформление грим-образов: использование постижа (парики, усы, бороды); головных уборов, аксессуаров;
- выполнение грима друг на друге, чтобы понять специфику работы и роль гримёра;
- при создании нескольких образов, соответствующих определённой теме, давать задание студентам обыграть мизансценически гримы-образы;
- обсуждение и сопоставление самими студентами выполненных характерных гримов, их недочётов или правильности их выполнения;
- обсуждение профессиональных гримов в журнале «Караван историй», в разделе «Частная коллекция»; их соответствия образу, режиссуре постановки, внутреннего содержания и др.;
- фиксация грима (даже неудачного) на фото;
- просмотр наглядных материалов (фотографий актёров в гриме) и их сопоставление со своим видением, прошлой и современной сценографии.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

Входной контроль (проверка самостоятельной работы студента заочного отделения) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов заочного отделения на

первом занятии каждого семестра в виде отчета о выполнении задания, полученного на межсессионный период.

Текущий контроль (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.

Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме зачета экзамена, предполагает выполнение контрольных заданий.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Входной и текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	ПК2, ПК4	зачтено /не зачтено
Промежуточная аттестация: экзамен	ПК2, ПК4	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

ЗАДАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Тема1. Подготовка к процессу гримирования:

Входной контроль: письменный опрос.

ВОПРОСЫ:

Значение и функции кожи в жизнедеятельности человека.

Гигиена грима: чистота гримировальных средств, помещения, стола, рук- важность и значение

Основные косметические и гигиенические средства в гриме, макияже.

Техника безопасности: исправная электропроводка, наличие аптечки, правильное пользование режущими предметами, клеем и средствами грима.

«Проблемная» кожа и грим. Правила снятия грима.

Выскажите свое видение проблемы...

Грим, который вам запомнился....

Какой бы вы хотели сделать грим и почему

Текущий контроль - практическое задание: устный опрос

Вопросы:

Основные функции театрального грима, его значение. Отличия в сравнении с гримами кино.

Современные тенденции грима.

Макияж в театре, образный грим-макияж на подиуме: сходство и различие

Тема2. Цветоведение:

Текущий контроль - практическое задание: тренинговые упражнения

Провести тренинговые упражнения по теме «Цветоведение».

Упражнения на восприятие цвета, символику цвета (4-6 упражнений) с описанием упражнений в рабочем дневнике; фиксировать время проведения упражнений и оценку эффективности.

Оценивается: знание разнообразных форм и способов проведения актерских тренингов;

Тема3. Технология грима, макияжа, живописные приемы:

Текущий контроль—видеопрезентация.

Живописные приемы портретной живописи (живопись, кино, театр) -3минуты с комментариями

Оценивается: умение использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа;

Тема4.Схемы грима. Классические пропорции лица:

Текущий контроль - практическое задание: тренинговые упражнения

Провести тренинговые упражнения по теме: ««Формула красоты» (Пифагор, V в. до н.э), идеал (канон) красоты (Поликлетт, V в. до н.э); «Закон золотого сечения» (Возрождение, XV в.)». Применить методику для сценического, мужского/женского грима

Оценивается: умение отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от решаемой на данном этапе обучения педагогической задачи;

Зачет/незачет

Тема7. Молодое красивое лицо. Макияж и декоративная косметика:

Текущий контроль - практическое задание:

Практическое задание по нанесению макияжа и декоративной косметики:

Подбор основы, тон-базы, грунтовки, общего тона. Корректировка «проблемной» кожи (акне, камедоны и т.д.), формы и деталей лица. Соответствие макияжа стилю, цвету костюма, лица, назначение макияжа.//фото/видео работы

Оценивается. Приобретение навыков самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли

Зачет/незачет

Тема5 Скульптурно-объемные, комбинированные приемы грима:

Текущий контроль— ТЕСТ (ПК2,ПК4)

1. Мода -это:

а) не продолжительное господство определённого стиля

- б) не продолжительное господство определённого вкуса в какой — либо сфере жизни или культуры.
- в) продолжительное господство определённого стиля

2. Прически Древнего Египта выполнялись

- а) Из натуральных волос
- б) из волос животных (это были парики)
- в) из натуральных волос и волос животных

3. Моделирование -это:

- а) процесс индивидуального подбора причёски
- б) процесс создания моделей и разработку на основе различных вариантов
- в) процесс реконструкции

4. В причёсках древнего Рима и Греции преобладали

- а) гладкие формы
- б) локоны
- в) локоны и гладкие формы

5. Прическа должна соответствовать образу в целом

- а) да
- б) нет
- в) не всегда

6. Прическа -это

- а) завивка
- б) фигурная укладка волос,
- в) фигурная укладка волос, завивка, стрижка.

7. Прически эпохи возрождения (XV- XIV) в Европе отличались

- а) помпезностью и разнообразием
- б) скромностью и не приметностью
- в) однообразием

8. Прически делятся на какие виды

- а) по технологии выполнения
- б) по способу зачёсывания волос
- в) по способу ношения

9. Стил ь барокко появился и был популярен в

- а) XVII- XVIII в.
- б) XV- XVIII в.
- в) X-XIV в.

10. Классификация причёски - это

- а) её стилистическое назначение

- б) её предназначение
- в) её выполнение

11. Стилъ рококо появился

- а) в первой половине XVIII в.
- б) в XIV в.
- в) в XV в.

12. Стилъ ампир появился в

- а) в конце XIX в.
- б) в середине XVI в.
- в) в начале XIX в.

13. Стилъ -это

- а) устойчивая общность образной системы, средств и приёмов её исполнения
- б) индивидуальный подбор прически
- в) массовое моделирование

14. Прически в России стали популярны при:

- а) Николае I
- б) Александр I
- в) Петре I

15. В европейских женских прическах в начале XX-го в (1900-1950) преобладал стилъ:

- а) а-ля- гарсон
- б) бандо
- в) малая пудренная

16. В исторических прическах можно было распознать к какой социальной принадлежности относится человек

- а) да
- б) нет
- в) не всегда

17. Композиции прически -это

- а) Совокупность элементов, компонентов, декора в единой модели прически
- б) фактура прически
- в) структура прически

18. Прическа- это

- а) искусственное удаление волос (стрижка)
- б) фигурная укладка или завивка, а также стрижка в сочетании и с украшениями
- в) фигурная укладка из длинных волос

19. Перечислите основные компоненты композиции

- а) форма, силуэт, линии, цвет, декор

- б) масштабность
- в) контраст

20. Какая форма лица называется идеальной

- а) круглая
- б) овальная
- в) треугольная

21. Симметрия - это

- а) полное равенство одной половины целого другой его половине, полное соответствие по расположению и величине всех входящих в форму прически деталей
- б) полное равенство одной половины целого другой его половине, полное соответствие по расположению и величине всех входящих в форму прически деталей
- в) полное равенство одной половины целого другой его половине и не полное соответствие по расположению и величине всех входящих в форму прически деталей

22. Композиция – это

- а) гармоничное сочетание, расположенных составных элементов
- б) составные элементы

23. Асимметрия в причёске- это

- а) не равенство причёске по отношению к оси симметрии
- б) не равенство причёске по отношению к оси симметрии
- в) не равенство причёске по отношению к профилю.

Оценивается: владение основными приемами гримирования

Зачет/незачет: от 22 до 10 правильных ответов- зачет; от 9 до 1- незачет.

Тема 6: Характерный грим

Текущий контроль: **практическое задание**

Текущий контроль: практическое задание по нанесению грима-образа по русской классике, используя сложные приёмы и схемы грима, постижа, гуммоза, фактурные приёмы.

Оценивается: правила гигиены грима;

Зачет/незачет:

Тема 7: Сказочный грим: сказочная красота

Текущий контроль: **Практическое задание.**

Практическое задание: Провести тренинговые упражнения по теме: «Сказочная красота» - реалистические, антропологические образы (царь, царица, царевна, Иванушка-дурачок и др.)

Оценивается: умение отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от решаемой на данном этапе обучения педагогической задачи;

Зачет/незачет:

Тема 8: Маски: театр

Текущий контроль. **Устный опрос**

Тема: Роль маски в театре.

Вопросы:

Роль маски в театре

Роль маски в древнегреческом театре.

Роль маски в театре «Кабуки», «Но», «Пекинской опере»

Определённая символика цвета, линий в изображении положительных и отрицательных героев, женских, фантастических образов.

Тренинг по изображению разных мимических состояний лица, монголоидной расы(театр «Кабуки»)

Острохарактерные (гротескные) образы полумасок в театре Аркадия Райкина

Оценивается: умение разрабатывать и накладывать несложный грим;

Зачет/незачет:

Тема 9:Национально-исторический грим: негроидная раса, монголоидная раса. Китай, Япония.

Текущий контроль: **практическое задание.**

Практическое задание: провести тренинговые упражнения по теме: «Негроидная раса»; учитывать расовые признаки: темный цвет кожи, увеличенные формы носа, всей пластики лица; использование гумоза, морилки. Грим рук, шеи, ушей, тела.

Оценивается: знание разнообразных форм и способов проведения актерских тренингов; умение отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от решаемой на данном этапе обучения педагогической задачи; владение техникой проведения актерских тренингов;

«Монголоидная раса. Китай, Япония».Грим японской женщины, мужчины.

Оценивается: знание разнообразных форм и способов проведения актерских тренингов; умение отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от решаемой на данном этапе обучения педагогической задачи; владение техникой проведения актерских тренингов;

Зачет/незачет:

Тема: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ –ЗАЧЕТ

На зачет выносятся ответы на теоретические вопросы и практическая работа (заданная схема грима из пройденной программы курса).

Теоретическая часть

Вопросы:

1. Особенность грима как неотъемлемой части сценического образа
2. История возникновения и развития искусства театрального грима
3. Значение русской школы гримировального и актёрского искусства
4. Основные функции театрального грима, его значение
5. Основные гримировальные средства и инструменты
6. Основы косметологии.
7. Гигиена грима. Техника безопасности
8. Цветовой спектр. Основные цвета в гриме, макияже
9. Цветовые типы лица: «лето-зима», «весна-осень» и др.
10. Декоративная косметика, грим-макияж. Цвет и стиль
11. Грим, костюм, декорации
12. Взаимосвязь сценографии и цветовой композиции грима
13. Грим и свет.
14. Изобразительные приемы в гриме, макияже
15. Анатомические основы грима.
16. Морфология. Типы и формы лица
17. Схемы грима

Практическая часть. Студент самостоятельно выполняет заданную схему грима из пройденной программы курса.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список литературы:

Основная литература:

1 Непейвода, С.И.

Грим [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / С. И. Непейвода. - М. : Лань : Планета музыки, 2015. - DVD.

Дополнительная литература

1. Сорокина Т.А. Антропологический и эстетический аспекты красоты в сценическом гриме, макияже (монография). – М.: Экон-Информ, 2012.

2. Идеалы красоты в культуре России IX-XVII вв. (монография). - М.: Экон-Информ. 2008. – 216 с.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Библиографические записи электронных ресурсов составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система *elibrary*.

Доступ в ЭБС:

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».

ООО «Издательство Лань».

ООО «Компания Ай Пи Ар Медиа».

ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;
Adobe Photoshop;
Adobe Premiere;
Power DVD;
Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Сценическое движение» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия семинарского типа	Аудитории д.б. оборудована гримировальными столами, электрическим освещением, тёплой водопроводной водой, шкафами для хранения большого количества гримировальных средств, постижа.
Самостоятельная работа обучающихся	Аудитории д.б. оборудована гримировальными столами, электрическим освещением, тёплой водопроводной водой, шкафами для хранения большого количества гримировальных средств, постижа.
Промежуточная аттестация	Аудитории д.б. оборудована гримировальными столами, электрическим освещением, тёплой водопроводной водой, шкафами для хранения большого количества гримировальных средств, постижа.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

