

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕГУНИЦКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
(МОУ ДО «БШИ»)

ПРИНЯТА:
на заседании
педагогического
совета протокол № 1
от «31» августа 2020 года

УТВЕРЖДЕНА:
приказом МОУ ДО «БШИ»
№ 55 от «01» сентября 2020 г.
Литовченко В.А.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРЕДМЕТУ «ГРИМ»
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Сроки реализации программы – 2 года
Низамова Лариса Евгеньевна, преподаватель

д. Бегуницы, Волосовский район
2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В цикле дисциплин «Основы актерского искусства» колледжа искусств дисциплина «Грим» по праву считается важной составной частью в формировании актера.

Методической основой предмета является система К.С.Станиславского, работы его учеников, развивающие и дополняющие систему (М. Кнебель, М.Чехов и др.).

Необходимо подчеркнуть, что грим не рассматривается в отрыве от других главных дисциплин – основы актерского мастерства, художественное слово, сценическое движение. Все должно быть в комплексе и учитывать специфику профессии.

Занятия по дисциплине – грим, развивают у учащихся образное мышление, творческую смелость, обогащают его кругозор, развивают способы выражения зрительскими факторами образа персонажа, характера, влияние внешнего восприятия образа, т.е. формируют профессионального актера, способного выполнять любые творческие задачи.

Программа предусматривает изучение основных правил техники гримирования, схем грима, гигиенических требований, предъявляемых при гримировании.

Целью курса:

- овладение основными приемами и навыками гримирования;
- развитие фантазии;
- умение правильно и эффективно работать над образом в целом.

Задачи курса:

- теоретическое освоение истории возникновения грима, эстетических идеалов красоты разных эпох и народов, знаний цветоведения,

физиогномики, анатомии лицевой части черепа, основ
гигиены грима;

косметологии,

- привить интерес к предмету, творческий подход к работе над гримами-образами, развивая у студентов художественные способности;

Учебный материал в программе построен по методическому принципу - от простого к сложному.

Методика занятий по предмету «Грим» заключается в следующем: педагог показывает на студенте тот или иной грим, одновременно объясняя тему учебной программы, после чего студенты закрепляют теоретические знания на практических занятиях, выполняя упражнения, указанные в программе. Целесообразно обратить свое внимание на изучение схем грима «молодого», «возрастного», «полного», «худого», лица. Чрезвычайно актуально изучение «характерного» и «сказочного» грима.

Требования к конечному уровню освоения программы курса «Грим».

По окончании курса «Грим» согласно требованиям государственного стандарта образования «выпускник *должен* *знать:*

- основы художественных и скульптурно - объемных приемов гримирования для более полного раскрытия образа и приемов и способов снятия грима; *уметь:*
- накладывать, создавая необходимый образ и снимать его, используя средства с учетом структуры кожи.

Учебно-тематический план первого года обучения.

№ темы		Распреде лие часов
	Наименование темы	Групповые
	Раздел I. Теория.	
1.	1.1. Введение. Грим. Его особенности. 1.2. Эволюция грима. История возникновения грима. Маски. 1.3. Полумаски и грим в «Комедии Дель Арте». 1.4. Маска Пьеро. 1.5. Маска Арлекин. 1.6. Все виды масок древнегреческого древнеримского театра. 1.7. Грим придворного театра. 1.8. Карнавальный грим. 1.9. Грим скоморохов 1.10. Грим в XX веке. 1.11. Грим на рубеже XX и XXI веков.	11
	Раздел II. Подготовительный этап.	
2.	2.1. Санитарно - гигиенические требования гримирования. Помещению для гримирования. 2.2. Правила личной гигиены	2
	Раздел III. Практические занятия.	
3.	3.1. Техника гримирования. Подготовка к процессу гримирования. Косметология. 3.2. Гигиенические требования и правила гримирования. 3.3. Смешение гримировальных красок 3.4. Восприятие цвета. Подбор цвета основы. 3.5. Линия-первооснова грима. 3.6. Линии лица и шеи. 3.7. Контур и толщина линий. 3.8. Штриховка линий.	8
	Раздел IV. Работа с лицом.	

4.	4.1. Грим старого человека мужской. 4.2. Грим старого человека женский. 4.3. Мимические мышцы. 4.4. Изучить, прощупав, лицевую часть черепа. 4.1. Зарисовать линейно схему впадин и выпуклостей. 4.5. Грим худого человека. 4.6. Приемы гримирования. 4.7. Практическое занятие. 4.8. Живописные приемы. 4.9. Комбинированные приемы. 4.10. Аппликатура 4.11. Маскировка	11
Раздел V. Схемы грима.		
5.	5.1. Схемы основных мимических выражений. Схема грима «молодого» 5.2. Национальный грим. Характерный грим.	2
Всего:		34
Учебно-тематический план второго года обучения.		
1.	1.1. Специфика гримирования в музыкальном шоу, кино, телевидении. 1.2. Гротесковый 1.3. Эстрадный 1.4. Цирковой грим.	4
2.	2.1. Сказочный грим. 2.2. Отличие сказочного грима от реалистичного. 2.3. Сказочные фантастические образы. 2.4. Гримирования, с использованием дополнительных материалов. 2.5. Грим основных сказочных героев: 2.6. Красная Шапочка 2.7. Иван-Царевич. 2.8. Баба-Яга 2.9. Дед Мороз 2.10. Леший 2.11. Гном	22

3.	3.1. Специфика гримирования в кино и на телевидении. 3.2. Зависимость киногрима от киносъёмочной техники и условий съёмки. Использование специальных гримировальных средств. Зависимость киногрима от средних и крупных планов. 3.3. Театральный грим. 3.4. Специфика театрального грима. 3.5. Зависимость театрального грима от света на сцене. 3.6. Итоговое занятие.	8
Всего:		34

Формы контроля.

Итоговая оценка по предмету «Грим» определяется с учётом выступлений в выпускных спектаклях и отрывках.

Содержание учебной дисциплины

Введение.

Грим - как важное выразительное средство в раскрытии образа. Особенности применения грима.

Грим как важнейший компонент программы.

Единство сценического решения - образов с художественным стилем оформления программы со всеми ее постановочными компонентами: декорациями, костюмами, светом, реквизитом. Влияние на грим различных условий: освещенности, удаленности сцены от зрительского зала; рефлексов от костюмов, декораций, цветных светофильтров. Творческая связь художника-гримера с художником-постановщиком.

История возникновения грима.

Краткий хронологически-исторический обзор возникновения грима.
Первоначальные формы театрального грима. Культовые и канонизированные грим - маски.

Символизм цвета и рисунка в театральных масках Древнего Востока.

Маски древнегреческого и римского театров.

Маски, гримы в средневековых мистериях, фарсов.

Грим и европейский карнавал.

Грим в эпоху Возрождения. Сочетание полумаски и грима в «Комедии Дель Арте».

Французский театр XVII - XVIII вв. Грим придворно-аристократического театра. Пудренные парики, мушки.

Франция и прически эпохи рококо.

Краткий экскурс в историю прически XVII - XVIII вв.

Возникновение реалистического грима.

Театральный грим в России.

Грим на праздничной площади (Масленица - Русский карнавал, праздничные гуляния «под горами» и «под качелями»). Народные драматические игры и сценки «Царь Максимилиан», «Лодка», «Воевода». Маски ряженых. Маски с гримом в выступлениях скоморох и их последователей (балаганных дедов, зазывал, артистов арлекинад и цирковых артистов).

Первое пособие по гриму, написанное актером А.П.Ленским, - «Заметки о мимике и гриме».

Футуристические, конструктивные, экспрессионистские течения в изобразительном искусстве.

Грим на рубеже XX и XXI веков. Появление новых материалов. Влияние кино. Сочетание грима с различного рода техническими сценическими средствами (лазером, полиэкранами, разного рода световыми эффектами и т.д.).

Санитарно-гигиенические требования гримирования

Санитарно-гигиенические требования к помещению для гримирования.
Правила личной гигиены и соблюдение их студентами на занятиях по гриму.

Техника гримирования.

Подготовка к процессу гримирования. Косметология.

Гигиенические требования и правила гримирования.

Смешение гримировальных красок для получения необходимого цвета и общего тона.

Общее понятие о цветоведении. Психология восприятия цвета. Смешение красок на основе цветового спектра. Линия-первооснова грима.

Практическое занятие №1.

1. Подготовить кожу лица к гриму: Очистить от декоративной косметики, загрязнений, сделать жировую прослойку для сухой кожи соответствующим кремом.
2. Подготовить заданный педагогом общий тон из светлых тонов с добавлением определенных оттеночных красок; затем составить их тот же тон из темных красок, «разбавляя» его насыщенность более светлыми тонами или белилами. Сравнить полученные тона.
3. На основе цветового спектра путем смещения оттеняющих красок создать новые цвета (синий + желтый = зеленый; красный + синий = фиолетовый и т.д.).
4. Получить цвет для показа бликов. Смешать общий тон (белую и желтую краски).
5. Составить цвет для изображения полутени - основного средства изображения объемности.
6. Нанести составленный общий тон.

Анатомические основы грима. Мимические мышцы.

Строение лицевой части черепа.

Мимические мышцы.

Основные группы мимических мышц.

Необходимость занятий анатомических основ лица для его изменения с помощью грима (изменение овала лица, выпрямление носа, изменение рисунка лба, подбородка, скул и т.д.).

Знание работы мимических мышц необходимо для передачи схем «доброго», «веселого», «злого», «печального» лица и других острохарактерных гримов.

Практическое занятие №2.

1. Изучить, прощупав, лицевую часть черепа.
2. Зарисовать линейно схему впадин и выпуклостей.
3. Подобрать цвета выпуклостей и впадин (из гримировальных красок).
4. Грим зафиксировать пудрой.

Приемы гримирования.

а) Живописные приемы.

Понятие живописных приемов гримирования. Живописные приемы гримирования - основа выразительного решения грима. Сходство различных изобразительных средств и в живописи, и в гриме.

б) Комбинированные приемы.

Комбинированные приемы как сочетание живописных скульптурно-объемных приемов различных фактур аппликатур.

Использование комбинированных приемов при создании сложных, острохарактерных портретных гримов.

Прием аппликатуры для изображения шрамов, бородавок, небритости, бельма на глазу старческих глаз и т.д.

Маскировка металлических и золотых коронок; создание иллюзии старых, желтых изъеденных или отсутствующих зубов; щербинки.

Схемы грима.

Схемы основных мимических выражений.

а) Схема грима «Худого» лица. Понятие схемы грима.

Освоение схем - подготовка к выполнению сложных гримов, азбуке всего гримировального процесса.

б) Схема грима «молодого», «красивого» лица. Концертный грим. Макияж.

Основное в схеме грима - свежесть лица, румянец, яркость губ, глаз, бровей.

Концертный грим выполняется по схеме «молодого», «красивого» лица с учетом современной моды, костюма и прически.

Сходства и различия концертного грима и макияжа.

в) Национальный грим.

Деление рас на три типа: европеоидный, негроидный, монголоидный.

Основные признаки рас. Цвет кожи, строение лицевой части черепа, цвет волос.

Основные схемы национального грима.

Использование различных технических средств, а также комбинированных приемов при создании национальных гримов.

г) Характерный грим.

Необходимость знания схем и всех приемов гримирования для создания характерного грима.

Характерные черты лица актера. Мимическая подвижность лица и использование ее для нахождения типичных черт характера образа.

Особенности характерного грима. Композиция грима.

Специфика гримирования в музыкальном шоу, кино, телевидении.

а) Гротесковый, эстрадный, цирковой грим.

Понятие острохарактерного грима.

Гротесковый грим в шоу - спектаклях, эстрадных номерах, мюзиклах.

Цирковой грим, эстрадно-хореографический грим.

Истоки эстрадного грима - комедия «День Арте» (буффоны) буффонные спектакли, фарсы, карнавальный грим, маски и грим - маски. (XVI - XVII в.в.). История появления клоунских масок. (Англия - XIX в.) Белый и рыжий клоуны.

Сказочный грим.

Отличие сказочного грима от реалистичного.

Сказочные фантастические образы.

Преувеличенность форм и черт лица, гротеск исполнения гримов сказочных персонажей с привлечением все изобразительных средств и приемов гримирования, с использованием дополнительных материалов: ваты, ниток, веревок, мочалки, блессток, и др.

Основой грима сказочных героев «реалистического» характера таких, как Золушка. Красная Шапочка, Иван-Царевич является схема грима «молодого» лица.

Сказочный грим Бабы-Яги, Деда Мороза, Лешего, Водяного, Гномов, Троллей и других выполняется по схеме возрастного грима.

Специфика гримирования в кино и на телевидении, а также на сцене театра.

Зависимость киногрима от киносъёмочной техники и условий съёмки. Использование специальных гримировальных средств. Соответствия гримировальных тонов виду киносъёмочных плёнок. Зависимость киногрима от средних и крупных планов.

Работа над гримом в театре. Зависимость гримирования от декораций, цветового решения спектакля и света, выстроенного на конкретную постановку.

Работа над гримом в контакте с режиссером, художником оформителем, художником по свету и актером.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, формы, содержание.

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании учебного года.

Основной формой промежуточной аттестации являются: контрольный урок. Промежуточная аттестация по предмету «Грим» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения качества реализации образовательного процесса, степени теоретической и практической подготовки и сформированных у обучающегося умений и навыков на определенном этапе обучения.

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

«5» (отлично) - ставится, если выполненный грим соответствует предложенному заданию, работа выполнена в поставленные сроки, грим выполнен аккуратно, выдержана симметричность и соотношение с пропорциями лица, в работе прослеживается четкость и плавность линий, хорошо подобрана цветовая гамма в соответствии с типом моделидемонстратора.

«4» (хорошо) - ставится, если в работе присутствуют небольшие неточности, работа выполнена аккуратно, но не везде выдержана симметрия. Представленный образ соответствует предложенному заданию.

«3» (удовлетворительно) - ставится, если работа выполнена неаккуратно, образ модели соответствует предложенному заданию, но работа не выполнена в установленные сроки.

«2» (неудовлетворительно) - ставится, если в работе грязь и неаккуратность, допущены грубые ошибки, работа не доведена до конца.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более гибко подойти к оценке.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области театрального искусства.

Список используемой литературы.

1. Киреев, В. П. Декоративная косметика и грим: учебное пособие. - М., 1980.
2. Лившиц, П., Темкин, А. Сценический грим и парик. - М.: «Искусство», 1953.
3. Некрылова, А. А. / Русские народные праздники, увеселения и зрелища. (Конец XVIII-начало XX века). – С-Пб.: «Искусство», 2001.
4. Раугул, Р. Д. Грим. – М.-Л.: «Искусство», 1946.
5. Снежницкий, Л., Малыгина, И., Ситнов, Д. Грим и костюм в современном спектакле. – М.: «Искусство», 1963.
6. Старикова, Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы. – М.: Искусство», 1988.
7. Сыромятникова, И. С. История прически. - М.: «Искусство», 1983.
8. Сыромятникова И. С. Грим. - М., 2005.