

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

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Театрально-режиссерского
факультета
Королев В.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Грим

Направление специальности 52.05.01 Актерское искусство

Специализация Артист драматического театра и кино

Квалификация (степень) выпускника специалист

Форма обучения очная, заочная

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого воспроизведения, выполнения задания по жесткой алгоритмической схеме с использованием приемов скорописи, скорочтения и т.п. до самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельность студентов при изучении специальных предметов проявляется через планирование ими своей учебной работы; отбор учебной литературы, пособий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно-демонстрационной аппаратуры к ее применению; самостоятельное выполнение отдельных учебных заданий и целостной работы по специальности социально-культурной деятельности без непосредственной помощи и подробного инструктажа преподавателя; самостоятельное выполнение отдельных профессиональных обязанностей в ходе учебных занятий и специально организуемой практики.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование навыка самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли; самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление практических умений и знаний, полученных студентами в процессе практических занятий по дисциплине «Грим»;
- формирование навыков самостоятельной работы для разработки и наложения грима в процессе создания сценического образа персонажа; использование искусства грима при поиске внешней характерности образа;

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Грим»

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm. Com».
- Подготовка к практическому занятию; нанесение грима
- Выполнение практического задания

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем по дисциплине «Грим» организованы в виде практических занятий.

3.2 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

<p><i>Тема 1. Подготовка к процессу гримирования</i> Подготовка к входному контролю – письменному опросу.</p>	<p>Входной контроль осуществляется в форме письменного опроса. 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</p>
<p>Подготовка к текущему контролю (устный опрос)</p>	<p>Подготовка к текущему контролю- 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</p>
<p><i>Тема 2. Цветовые типы лица: «лето-зима», «весна-осень» и др.</i> Подготовка к текущему контролю - практическому заданию.</p>	<p>Подготовка к текущему контролю: практическому заданию (тренинговые упражнения). Провести тренинговые упражнения по теме: « Грим «лето-зима», «весна-осень». Применить методику для сценического, мужского/женского грима, макияжа.</p>
<p><i>Тема 3. Технология грима, макияжа, живописные приемы</i> Подготовка к текущему контролю - презентации.</p>	<p>Подготовка к текущему контролю:презентации: «Живописные приемы портретной живописи (живопись, кино, театр)» -3минуты с комментариями</p>
<p><i>Тема 4. Анатомические основы грима. Подготовка к текущему контролю - Контрольной работе</i></p>	<p>Подготовка к текущему контролю: контрольной работе</p>
<p><i>Тема 5. Схемы грима. Классические пропорции лица. Подготовка к текущему контролю - практическому заданию (тренинговые упражнения).</i></p>	<p>Подготовка к текущему контролю- практическому заданию (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</p>
<p>Подготовка к Межсессионному (рубежному) контролю (практическому заданию)</p>	<p>Межсессионный (рубежный) контроль: Практическое задание Подготовить на основании схем грима грим художого, полного лица; возрастного грима.</p>
<p><i>Тема 6. Молодое красивое лицо. Макияж и декоративная косметика</i></p>	<p>Подготовка к текущему контролю- Практическое задание по нанесению макияжа и декоративной косметики. Подбор основы, тон-базы, грунтовки,</p>

<p>Подготовка к текущему контролю -Практическое задание по нанесению макияжа и декоративной косметики</p>	<p>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</p>
<p>Тема 7. Скульптурно-объемные, комбинированные приемы грима Подготовка к текущему контролю – тест</p>	<p>Подготовка к текущему контролю- тесту</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мода -это: <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> а) Из натуральных волос б) из волос животных (это были парики) в) из натуральных волос и волос животных 3. Моделирование -это: <ol style="list-style-type: none"> а) процесс индивидуального подбора прически б) процесс создания моделей и разработку на основе различных вариантов в) процесс реконструкции 4. В прическах древнего Рима и Греции преобладали <ol style="list-style-type: none"> а) гладкие формы б) локоны в) локоны и гладкие формы 5. Прическа должна соответствовать образу в целом <ol style="list-style-type: none"> а) да б) нет в) не всегда 6. Прическа -это <ol style="list-style-type: none"> а) завивка б) фигурная укладка волос, в) фигурная укладка волос, завивка, стрижка. 7. Прически эпохи возрождения (XV- XIV) в Европе отличались <ol style="list-style-type: none"> а) помпезностью и разнообразием б) скромностью и не приметностью в) однообразием 8.Прически делятся на какие виды <ol style="list-style-type: none"> а) по технологии выполнения б) по способу зачёсывания волос в) по способу ношения 9.Стиль барокко появился и был популярен в <ol style="list-style-type: none"> а) XVII- XVIII в. б) XV- XVIII в. в) X-XIV в. 10.Классификация прически - это <ol style="list-style-type: none"> а) её стилистическое назначение б) её предназначение в) её выполнение 11.Стиль рококо появился <ol style="list-style-type: none"> а) в первой половине XVIII в. б) в XIV в. в) в XVв. 12. Стиль ампир появился в <ol style="list-style-type: none"> а) в конце XIX в. б) в серединеXVI в. в) в начале XIX в. 13.Стиль -это <ol style="list-style-type: none"> а) устойчивая общность образной системы, средств и приёмов её исполнения б) индивидуальный подбор прически в) массовое моделирование 14. Прически в России стали популярны при:

	<p>а) Николае I б) Александр I в) Петре I</p> <p>15. В европейских женских прическах в начале XX-го в (1900-1950) преобладал стиль: а) а-ля- гарсон б) бандо в) малая пудренная</p> <p>16. В исторических прическах можно было распознать к какой социальной принадлежности относится человек а) да б) нет в) не всегда</p> <p>17. Композиции прически -это а) Совокупность элементов, компонентов, декора в единой модели прически б) фактура прически в) структура прически</p> <p>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</p> <p>19. Перечислите основные компоненты композиции а) форма, силуэт, линии, цвет, декор б) масштабность в) контраст</p> <p>20. Какая форма лица называется идеальной а) круглая б) овальная в) треугольная</p> <p>21. Симметрия -это а) полное неравенство 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</p> <p>22. Композиция – это а) гармоничное сочетание, расположенных составных элементов б) составные элементы</p> <p>23. Асимметрия в прическе- это а) не равенство прическе по отношению к оси симметрии б) не равенство прическе по отношению к оси симметрии в) не равенство прическе по отношению к профилю.</p>
<p><i>Тема 8. Изменение пластики лица, деталей лица.</i></p> <p>Подготовка к текущему контролю- практическое задание (тренинговые упражнения)</p>	<p>Подготовка к текущему контролю- практическое задание (тренинговые упражнения). Провести тренинговые упражнения по теме: Изменение пластики лица, деталей лица. Применить методику для сценического, мужского/женского грима</p>
<p>Промежуточная аттестация 6 семестра</p>	<p>Подготовка к Промежуточной аттестации 6 семестра</p> <p>Практические задания</p> <p>1. Способы выполнения небритости.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> Гротесковый грим. Вспомогательные методы его выполнения. Выполнение национального грима Особенности выполнения портретного грима. Техника приклеивания париков, усов и бороды. Способы приведения их к реальному виду. Приемы исправления гримом особенностей лица актёра. Иллюзия полного удаления бровей и висков
<p><i>Тема 9. Характерный грим</i> Подготовка к Входному контролю 7 семестра.</p> <p>Подготовка к текущему контролю (практическое задание)</p>	<p>Подготовка к Входному контролю 7 семестра. Практическое задание- «Технология макияжа молодого лица».</p> <p>Подготовка к текущему контролю- практическое задание по нанесению грима-образа по русской классике, используя сложные приёмы и схемы грима, постижа, гуммоза, фактурные приёмы.</p>
<p><i>Тема 10. Образы русской классики</i> Подготовка к текущему контролю - презентация</p>	<p>Подготовка к текущему контролю- презентация на тему: 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.Шаляпина и других мастеров ведущих театров Москвы и Петербурга; сопоставление грима одного образа, в исполнении разных артистов, в разное время// 3-5 минут с комментариями</p>
<p><i>Тема 11. Сказочный грим: сказочная красота</i> Подготовка к текущему контролю (практическое задание)</p>	<p>Подготовка к текущему контролю- Практическое задание: Провести тренинговые упражнения по теме: «Сказочная красота» - реалистические, антропологические образы (царь, царица, царевна, Иванушка-дурачок и др.)</p>
<p><i>Тема 12. Фантастические, устрашающие, уродливые образы</i> Подготовка к текущему контролю (практическое задание)</p>	<p>Подготовка к текущему контролю- Практическое задание по нанесению грима для уродливого образа- Грим бабы Яги. В создании грима Бабы Яги д.б. преувеличенность, яркость рисунка грима, парики, накладки.</p>
<p><i>Тема 14. Маски: театр</i> Подготовка к текущему контролю- Устный опрос</p>	<p>Подготовка к текущему контролю- 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»)</p>

	Острохарактерные (гротескные) образы полумасок в театре Аркадия Райкина
Подготовка к Межсессионному (рубежному) контролю: Подготовка и написание контрольной работы	<p>Контрольная работа с иллюстрациями (ксерокопиями) или зарисовками должна быть представлена в период 9-10 учебной недели VII семестра. В контрольной работе должен быть отражён собственный опыт в овладении технологии грима (описание нахождения композиции, рисунка характерного грима, схемы грима и т.д.). Обязательно указать используемую литературу или название сайта.</p> <p>Темы контрольных работ по гриму.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Из истории грима. 2. Основные функции грима. 3. Грим в прошлой и современной сценографии. 4. Изобразительные термины и приёмы в гриме. 5. Цветоведение: «тёплые», «холодные», разбавленные, насыщенные цвета в композиции грима, система контрастов и др. 6. Анатомические основы грима. 7. Приёмы моделирования лица, деталей лица. 8. Схемы грима. 9. Худое лицо. Примеры из театральной классики. 10. Полное лицо. Примеры из театральной классики. 11. Основные мимические выражения лица. 12. Весёлое лицо: сангвиник. 13. Злое лицо: холерик. 14. Печальное лицо: меланхолик. Привести несколько вариантов рисунка грима. 15. Молодое лицо. Сценический грим 16. Возрастной грим. Приёмы характерного грима (определённый возраст, состояние здоровья, социальное происхождение). 17. Характерный грим. На примере театральной классики («Ревизор», «Мёртвые души», образы из трагедий или комедий Шекспира и т.д.). 18. Анализ творчества известного артиста через его гримы
Тема 15. Маски «рыжего» и «белого» клоуна. Подготовка к текущему контролю (практическое задание)	Подготовка к текущему контролю- Практическое задание по нанесению грима Маски «рыжего» и «белого» клоуна с предоставлением фото и видео материалов
Тема 16. Национально-истор. грим: негроидная раса. Подготовка к текущему контролю (практическое задание)	Подготовка к текущему контролю- 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.

<p>Тема 17. Монголоидная раса. Китай, Япония</p> <p>Подготовка к текущему контролю (практическое задание)</p>	<p>Подготовка к текущему контролю-Практическое задание: провести тренинговые упражнения – «Монголоидная раса. Китай, Япония». Грим японской женщины, мужчины.</p>
<p>Тема 18. Физиогномика театральные типажи</p> <p>Подготовка к текущему контролю-миниконференции .</p>	<p>Подготовка к текущему контролю-миниконференции .</p> <p>Вопросы:</p> <p>Типажность- значение термина;</p> <p>Национальные типы и схемы грима.</p> <p>Социально-психологический анализ актерской типажности по В.Кузнецовой.</p> <p>Основные типажи в театре и кино.</p> <p>С.Эйзенштейн о лице актера, образа.</p> <p>Физиогномический опыт восприятия образа зрителем.</p> <p>Узнаваемость типажа.</p>
<p>Промежуточная аттестация</p>	<p>Подготовка к Промежуточной аттестации 7 семестра (экзамен)</p> <p>На экзамен выносятся ответы на теоретические вопросы и практическая работа (заданная схема грима из пройденной программы курса)</p> <p>Вопросы экзамена</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ретроспектива гримировального искусства. 2. История грима от античной маски до современного грима. 3. Функции грима. 4. Схожесть, отличие функций грима, макияжа 5. Цветоведение. 6. Цветовой круг. 7. «Тёплый», «холодный» цвет, его насыщенность, разбавленность. 8. Использование в гриме живописных приёмов (линия, тон, полутон, тень, блик и др.). 9. Цвет, насыщенность общего тона, корректоров. 10. Цветовые типы лица. 11. Морфология лица. 12. Скульптура, пластика лица. 13. Основные виды пластики лица и их изображение в гриме. 14. Основные выпуклости и впадины. 15. Детали лица. 16. Коррекция и изменение пластических деталей (лоб, нос, скулы, подбородок), форм лица. 17. Коррекция и изменение бровей, глаз, рта. 18. Сценический грим-макияж. 19. Классические идеалы красоты: «Формула красоты». 20. Корректирующий грим-макияж для близко или далеко расположенной сцены. 21. Использование средств и приёмов декоративной косметики, макияжа. 22. Мимические выражения лица. 23. Фиксация по определённым мимическим мышцам характерного выражения лица. 24. Свойство мимических мышц. Физиогномика. 25. Схемы грима. 26. Худое, полное лицо. 27. Грим подростка. 28. Возрастной грим: разные возрастные схемы

	<p>29. Скульптурно-пластические приёмы грима.</p> <p>30. Использование в гриме гуммоза, изделий из различных мягких пластических деталей.</p> <p>31. Сложные приёмы налёпки гуммоза, его камуфляжа, соединение с общим тоном.</p> <p>32. Применение налёпок в сложных гримах (характерный, сказочный).</p> <p>33. Постиж.</p> <p>34. Основные постижёрные изделия: парик, усы, бороды. Их разновидности, театральная классификация. Приёмы наклейки и камуфлирования.</p> <p>35. Характерный грим.</p> <p>36. Гримы-образы европейской и русской классики.</p> <p>37. Использование сложных приёмов и схем грима, постижа, гуммоза, фактурных приёмов.</p> <p>38. Портретный грим.</p> <p>39. Современные концепции в изображении известных деятелей культуры, исторических личностей.</p> <p>40. Сказочный грим. а) Реалистические сказочные образы (цари, царицы, царевны и т.д.).</p> <p>41. Использование корректирующих средств грима, макияжа в женских образах, постижа.</p> <p>42. Мифологические образы (баба Яга, Кощей Бессмертный и др.).</p> <p>43. Использование всех приёмов грима (живописных, скульптурно-объёмных, фактурных), постижа.</p> <p>44. Национально-исторический грим.</p> <p>45. Основные схемы (композиции) грима, их акценты.</p> <p>46. Изображение в гриме основных рас: европеоидной, негроидной, монголоидной расы.</p> <p>47. Методика быстрого изображения схемы грима с использованием основных акцентов в гриме определённой расы.</p> <p>48. Методика более «нагруженного» грима с прорисовкой всех деталей лица.</p> <p>49. Маски.</p> <p>50. Виды масок: традиционно-мифологические, карнавальные, театральные маски.</p> <p>51. Виды масок: театра Кабуки, Но;</p> <p>52. Виды масок: венецианские маски, маски животных, фантазийные маски.</p> <p>53. Приёмы работы с аквагримом.</p> <p>Практическая работа - заданная схема грима из пройденной программы курса.</p>
--	--

4. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

При неисполнении или неудовлетворительном исполнении обучающимися контрольных мероприятий и не ликвидации ими задолженности по текущему контролю в освоении программы дисциплины, преподаватель дисциплины, принимающий итоговый зачет или экзамен (а также члены комиссии), вправе проверить уровень освоенных компетенций вопросами и заданиями по курсу дисциплины сверх задания экзаменационного билета.

Критерии оценок

ЭКЗАМЕН

-5 ОТЛИЧНО- студент полно излагает изученный материал, даёт правильное определение специализированных понятий языковых понятий; обнаруживает понимание

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

-4 ХОРОШО - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.

- 3 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно свободное владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем.

-2 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.

ЗАЧЕТ

-5 ОТЛИЧНО/ ЗАЧЕТ - студент полно излагает изученный материал, даёт правильное определение специализированных понятий языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

-4 ХОРОШО/ ЗАЧЕТ - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.

- 3 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ ЗАЧЕТ - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно свободное владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем.

-2 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ НЕЗАЧЕТ - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.

Для успешного изучения курса необходимо знание терминологии, владение понятийным аппаратом. Потому начинаем с глоссария. ГЛОССАРИЙ

Представление данного материала не в алфавитном порядке обусловлено необходимостью в показе сначала самых распространённых профессиональных терминов при создании театрального грима, грима в кино, на подиуме, в профессиональном и бытовом макияже. В формате методического пособия невозможно представить более объёмный словарь профессиональных терминов.

В выполнении грима, макияжа, при обсуждении грима с актёрами, режиссёрами, художниками, моделями, клиентами, специалистам в области грима, макияжа необходимо знать некоторые профессиональные термины для более точного объяснения своего видения сценического, эстетического образа, макияжа. Специалистам-гримёрам, стилистам, актерам, режиссёрам необходимо иметь представление о том, что в гриме, макияже, как в любом изобразительном произведении, существуют такие понятия, как: *композиция грима, рисунок грима, композиционный центр или акцент в гриме*.

Грим: (франц. grime - *смеющийся старец*, XIX век). Искусство изменения внешности актёра при помощи специальных красок (средств), накладок, парика, пластических материалов (гуммоза), накладок и т.п. Основные функции грима: корректирующая, схожая с макияжем, и театральная (изображение возраста, социального происхождения, здоровья, национальности, мимических выражений и т.д.). Можно дать такое определение, например, грим - это создание образа старого весёлого китайца на молодом европейском лице.

Аквагрим: (лат. aqua - *вода*) обезжиренный грим на водной основе. Производится жидкой консистенции, тактично, прессованным в таблетки.

Приёмы грима: *живописные; скульптурно-объёмные* с использованием пластических материалов (гуммоза) для изменения пластики деталей лица; *фактурные* для изменения фактуры кожи лица, рук, тела актёра (изображение шрамов, ран, небритости, синяков и т.д.).

Художник-гримёр: это высокопрофессиональный широкопрофильный специалист, окончивший Московский театральный художественно-технический колледж (МТХТК) художественно-гримёрное отделение, работающий в театре, кино, на телевидении, корректирующий и изменяющий лицо актёра, создавая гримы-образы.

Грими́ровать, грими́роваться: это может быть улучшение облика человека (макияж, корректирующая функция грима), частичное или полное изменение (искажение) деталей лица, формы лица актёра при создании грима-образа в театре, кино, на подиуме или в праздничном шоу. Не рекомендуется применять бытовой термин «краситься», «накраситься». Уместно использовать этот термин в гриме деталей лица: «накрасить глаза», «подкрасить ресницы» и т.д.

Гуммоз: пластический материал для изменения формы носа, скул, подбородка, состоящий из органических составов (воска, тона и др.); по свойствам схож с пластилином.

Сценический (классический) грим, макияж: это корректирующая функция грима, макияжа, где нет характерных акцентов. Этот грим часто ещё называется *классическим*, т.е. соответствующим классическим (древнегреческим) канонам красоты.

Схема грима, макияжа: это общий рисунок определённого грима, макияжа при создании сложных характерных гримов без учёта индивидуальных особенностей конкретного лица.

Рисунок грима: это определённой напряжённости прорисовка деталей лица, теневых и цветовых решений. Он может быть: 1) *мягким, лёгким, пастельным* - без резких линий, теней, без яркого цвета губ, бровей, или 2) *жёстким, насыщенным* – с четкими прорисованными деталями лица, мимическими складками, жесткой моделировкой лица при большой удалённости от сцены (Большой театр) или в сказочном гриме.

Композиция: построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, во многом определяющее его восприятие. Типы: статичная и динамичная, «открытая» и «закрытая». В живописи - распределение предметов и фигур в пространстве, соотношение объёмов, света, тени, пятен.

Композиция грима, макияжа: это соединение в единое целое: цветовой гаммы, пластики лица, рисунка всех деталей лица. Композиция любого произведения: соединение в единое художественное целое определённой идеи, замысла, темы, сюжета произведения. В композиции грима-образа: замысла драматурга, режиссёра, сценографии (художника-постановщика). *Композиция грима* может быть вертикальной, горизонтальной, диагональной, округлой.

Вертикальная композиция грима: это узкое, удлинённое, треугольное или вытянутое прямоугольное лицо меланхолика. Акцент в композиции грима – это центрально-вертикальная часть лица, тонкие брови; это образ «жертвы», маска «*Льеро*»: падающая ось брови, глаз, удлинённый нос. Форма лица узкая, удлинённо-овальная.

Горизонтальная композиция грима: это широкая пластика лица, прямоугольная, с широкими скулами. Брови расположены горизонтально и низко к глазам. Моделировка скул только горизонтальная; нос широкий, плоский, укороченный (*А. Шварценеггер*). Это лица телохранителей, людей сильного физического склада. Форма лица прямоугольная или квадратная с выступающими углами нижних скул.

Диагональная композиция грима: острая пластика лица, восходящая (восточная) ось глаз, брови, острый нос с острыми ноздрями, острые скулы, идущие под углом к виску.

Центр композиции: в верхней и центральной части лица. Лицо треугольной или ромбовидной формы, с острым подбородком. _

Округлая композиция грима: это схема грима весёлого округлого лица сангвиника, где все черты лица (глаза, брови, кончик носа, щёки, рот) имеют округлый рисунок, у которого вся пластика лица округло-горизонтальная (Рыжий – в цирке, Иванушка-дурачок

и др.). Форма лица горизонтально-округлая или приплюснuto-овальная.

Пластика лица: это форма лицевой части черепа + определённая наполненность или сухость жировой и мышечных тканей, строение деталей лица (лоб, скулы, нос, подбородок). *Жесткая или острая* пластика лица получается при диагональной композиции грима, макияжа; *округлая или мягкая* пластика лица при округло-горизонтальной композиции грима. У монголоидной расы присутствует природная *плоская широкая и низкая* пластика лица; удлинённая, высокая пластика лица при разных его формах - у европеоидной расы.

«Низкая» пластика лица, присущая монголоидной расе: это невысокая форма носа с низкой переносицей, с неярким (низким) рельефом лица. Самая *«высокая»* пластика лица наблюдается у европеоидной расы, у испано-португальских, грузинских этносов, а также у других народов, у которых высокий рельеф лица создают: высокий нос с высокой переносицей, объёмные надбровные дуги, скулы могут быть остро выраженными, но не широкими. Эти отличия в пластике лица хорошо видны в сравнении профилей лица.

Основной центр в композиции грима, макияжа: чаще всего это переносица, рисунок бровей у переносицы (новый рисунок брови изменяет имидж, пластику лица), яркий чувственный рот, перемещение композиционного центра при изображении различных форм и пластики лица.

Акценты в гриме, макияже: усиление какой-либо детали лица: рот, брови, глаза, яркая моделировка; или сильно изменённый тон лица: очень светлый, загорелый, тёмный.

В настоящее время на отечественном рынке есть большой выбор профессиональной и декоративной косметики, которая имеет широкую сферу использования, у которой есть специфические (профессиональные) названия.

Корректоры (англ. corrector – *исправляющий*). это средства, скрывающие недостатки кожи лица и тела (синяки под глазами, различные воспаления, акне, родимые пятна и др.).

Консилер, антисерн, камуфляж, модельер – современные средства декоративной косметики для маскировки косметических дефектов кожи, а также коррекции формы и деталей лица.

Консилер (англ. *concealer* - *укрыватель*) – Это любое косметическое средство, позволяющее скрыть дефекты кожи: круги, синяки под глазами, пигментные пятна, прыщи.

- бактерицидные – корректоры для «проблемной» кожи лица,
- антиварикозные – для маскировки синюшных и красных пятен, лопнувших сосудов

Выпускается в виде маскирующих карандашей, стиков (палочек), жидких кремов.

Антисерн (франц. *serne* - *синева*), средство для корректировки синяков под глазами и других синюшных пятен. Выпускается в виде *карандаша, стика, годе* (маленькой круглой баночки). Антисерн используется для моделирования лица, коррекции светотени и цвета, в частности, когда нужно скрыть синеву и глубокие тени под глазами.

Высветлитель (*блик*) используется для нанесения на лицо с целью создания акцентов,

подчёркивания отдельных частей лица или их коррекции. Контур используется для придания выразительности отдельным частям лица (губы, глаза), выпускается в виде карандашей различной твёрдости или «жидкой подводки».

Камуфляж (франц. *camou flage* – маскировка) – самый лучший вид маскировки. Для убирания родимых пятен, шрамов, рубцов, татуировки и т.д., т.к. эти средства обладают одновременно и корректирующим и тонирующим эффектом из-за тугой и воскообразной их консистенции. Выпускается в *пэнкейке* (как для прессованной пудры) или *годе*. Наносится на чистую кожу влажным спонжем или кистью. В качестве разбавителя используется бесцветный *миксер* (разбавитель для твёрдых жировых средств грима, макияжа).

Миксеры (разбавители) могут бесцветными и тональными. Отличия: *антисерн* используется только для маскировки синяков и тёмных кругов под глазами.

Модельер (франц. *modele* – *лепщик, модельщик*). Используется только профессионалами: гримёрами, визажистами, стилистами (кино, театр, телевидение, подиум) для моделирования лица, коррекции форм лица, его деталей. Цветовая гамма – от белого - до тёмно-коричневого. Выпускается в виде прессованной пудры, крема. Удобны *палеты* (плоская, узкая, прямоугольная упаковка с прозрачной крышкой) с набором разных оттенков.

База под макияж. Крем-база. (Создал *Макс Фактор*, в 20-30-е гг. XX в., русский эмигрант, эмигрировавший после революции в США, ставший ведущим мастером и производителем профессиональной косметики для Голливуда). Наносится на чистую кожу перед тонированием лица. Она создаёт тонкую плёнку для защиты кожи лица и делает её более гладкой по текстуре и тону. Крем-база может быть бесцветным и цветным. *Белый цвет*: светлая основа под макияж. *Зеленоватый тон*: нейтрализует красные пятна. *Фиолетовый*: удаляет желтизну, оливковые пятна. *Оранжевый*: «согревает» кожу или используется как тон для загорелого лица. *Голубой*: смягчает красноватый цвет лица и маскирует красно-коричневые пятна.

Ай-лайнер используется для нанесения в декоративных целях. Ай-лайнеры выпускаются разного цвета и оттенка в жидком виде (флакон с кисточкой), в виде карандаша, помады.

Жирный тональный крем или жировой театральный грим – средство для получения плотного общего тона любого цвета и его насыщенности. Его наносят поверх базы и камуфляжа. Театральный грим можно использовать и как средство камуфляжа.

Основные тонирующие средства различаются по составу и консистенции. Они могут называться «*грунтовкой*», «*основой*», «*основным или общим тоном*».

Общий тон – это определённый цвет лица, может быть: жирным, жидким, кремом-пастой, твердым тональным кремом (стиком), сухим (тон-пудра). Увлажняющий крем, миксер используются и как разбавители жирного грима.

Жидкий тон (франц - *fluide*) – самый распространённый вид основы, как в бытовом,

так и в професс. макияже. Может иметь защитное, лечебное и увлажняющее свойство, для «проблемной» кожи подростков или сухой старой кожи лица. Обладают широкой палитрой оттенков. Может быть матовой и блестящей.

Крем-паста. Обладает большой плотностью и кроющей способностью, чем жировой грим. Наносится влажным спонжем. Упаковка – как у компактной пудры (пэнкейк).

Твердый тональный крем. Больше используется в профессиональном гриме, макияже. Напоминает застывший воск. Во Франции называется как - *фар-кремы*. Для «облегчения» текстуры используют вместе с миксером. Упаковка – *стик* (палочка). Дорогое, но экономичное средство.

Сухая грунтовка (тон-пудра). Французские визажисты называют «*макияж рапид*» (быстрый макияж). Как прессованная пудра, но отличается от неё большим содержанием жиров. Наносится влажным спонжем (губкой). Не требует дальнейшего припудривания. Популярна в театре, кино, на телевидении, а также в быту. Выпускается в пэнкейках (упаковка как у прессованной пудры).

Транспарантная пудра (франц. - *прозрачная*) - это профессиональная рассыпная пудра, имеющая разные цвета, которая имеет свойство закреплять грим, макияж, делая его более мягким, убирая излишний блеск жирового грима, грунтовки. Наносится большой или средней кистью.

Матирование кожи лица - узкопрофессиональный (гримировальный) термин для удаления жирного блеска после нанесения жирового грима.

«Закон естественного румянца» - определённые места (6 точек) на лице, на которых бывает естественный румянец: на лобных буграх, у наружного кончика брови, на скуле, щеке, у края ноздри, на нижнем участке подбородка, на мочке уха; необходимость для «оживления» лица актёра; при плотном тоне, создающем маску; гриме подростка; макияже.

Постиж, постижёрные изделия (франц. *postiche* - *искусственное волосяное изделие*) - это парики, накладки, шиньоны, косы, локоны, бороды, усы, бакенбарды и многие другие изделия из человеческого волоса, шерсти буйвола (сарлык), искусственных волос. Необходимая составляющая грима в кино, театре, на телевидении, эстраде, цирке.

Использование в повседневной жизни (парики, шиньоны, заколки, ресницы и др.).

Цветовая гамма - в изобразительном искусстве наименование внешних цветовых особенностей колорита, основные цветовые оттенки произведения. У каждого художника есть своя цветовая гамма, обычно определяемая как тёплая, горячая, холодная, яркая, блёклая и т.д. *Цветовая гамма* грима, макияжа может быть тёплой или холодной; пастельной или насыщенной; яркой, контрастной или почти бесцветной (монохромной).

Колорит - система соотношений цветовых тонов. По характеру цветовых сочетаний колорит может быть спокойный или напряжённый, холодный или тёплый, светлый или тёмный, яркий или блёклый.

Локальный цвет - в живописи: чистый цвет, лишённый оттенков. Например, в гриме - локальный красный цвет на губах.

Тон, грунтовка, общий тон – общий цвет тона лица.

Полутон – слегка высветленный общий тон.

Теневые (моделирующие) краски – затемнённый общий тон (коричневый+чёрный), создающими искусственные тени-объёмы.

Блик – светлые акценты, выявляющие объёмы деталей лица, складок.

Рефлекс – отражение на лице цвета костюма, волос, декораций, света.

Макияж (фр. maquillage - *маскировка*) - система декоративного оформления лица (кожи, глаз, губ и т.д.), а также косметические средства для его оформления; корректирующая функция, «искусственная красота» (XVII в., это ярко-красный рот, как средство обольщения). Негативный аспект этого термина до XX века.

Демакияж - снятие макияжа с лица специальными средствами, по правилам косметологии.

Мейк-ап (мейкап) (англ. make up – *оформление лица*). Макияж, иногда - сценический макияж, киногрим. Процедура нанесения макияжа, грима.

Визаж (франц. visage - *лицо*) - термин, обозначающий более ёмкое понятие, чем макияж, от последнего отличается большей оригинальностью и свободой в решении отдельных элементов. Система декоративного оформления лица, в том числе для сценического и подиумных выступлений. От фейс-арта отличается расположением и характером исполнения оформительских элементов, которые не должны мешать восприятию лица и его элементов в их обычном значении, т.е. брови, глаза, нос, рот и щёки не должны превращаться в нечто иное.

Физиогномика (латин. – *изучение природы*) - «диагностика» по лицу человека его характера, судьбы, здоровья. Необходима при изучении и фиксации на лице определённых мимических состояний (в схемах грима весёлого, злого, печального лица), уточнении характерного грима.

Сангвиник – *кроветворный тип темперамента по Гиппократу* (V-IV вв. до н.э.), схема грима весёлого человека.

Холерик – *преобладание в человеке жёлтой желчи (Гиппократ)*, схема грима злого лица.

Меланхолик – *преобладание в человеке чёрной желчи (Гиппократ)*, схема грима печального человека.

Темперамент – (латин. – *смешивать*), гуморальная (жидкостная) теория *Гиппократа* (V-IV вв. до н.э.), об определённом состоянии и преобладании в человеке жидкостей: крови, лимфы, желчи, которые действуют на физиологические особенности человека.

Боди-арт (англ. body - *тело*, art - *искусство*) - течение внутри концептуального

искусства, где объектом изобразительного (авангардного) искусства является тело человека. Разновидности боди-арта: *боди-пейтинг* - роспись по телу, *фейс-арт* - роспись лица, *татуаж* – роспись тела, лица иглой и спец. красками, *нейл-арт* - роспись ногтей.

Фейс-арт (англ. face - *лицо*) - разновидность бодиа - арта и боди-пейтинга. Художественное оформление лица, при котором, в отличие от макияжа и визажа, лицо может «не читаться» как лицо, а отдельные черты могут быть замаскированы рисунком.

Имидж (англ. image - *образ, изображение*) - визуальный образ, созданный стилистом, соответствующий определённым задачам или отвечающий желанию клиента (женский или мужской деловой имидж и т.д.), куда входят все составляющие этого образа: макияж, причёска, костюм, образ поведения, походка и т.д.

Стиль (англ. stile - *стиль*) - устойчивое единство образной системы и средств выразительности, характерное для определённого художественного направления, творческой школы, автора. Термин (понятие) употребляется в разных значениях, но чаще в широком смысле слова.

Мода - периодически возникающее и время от времени повторяющееся частичное изменение внешних форм культуры, характерное доминирование определённых художественных стилей, происходящее под влиянием многих факторов (экономических, социальных, нравственных, эстетических); непродолжительное господство определённого художественного вкуса в какой-либо сфере жизни или культуры. В узком смысле - эталонная комбинация образцов одежды, причёски, макияжа, свойственная только данному отрезку времени, как правило, короткому (сезон).

Из истории грима

Патрис Пави. *Словарь театра*. М.: «Прогресс». 1991, с.56-57.

Франц: *maquillage*; англ.: *make-up*; нем.: *Schminke*; исп. *maquillaje*.

1. История меняющегося искусства грима

Театральный грим очень выразителен и содержит огромное количество информации, т.к. с его помощью гримёрами накладываются последние штрихи на лицо актёра. В некоторых театрах, например, *Кабуки* или *Катакхли*, нанесение грима – ритуальная церемония. Подобный же ритуал существует в театре «*Солнца*» (Франция, Париж), где не без удовольствия на обозрение публики выставляются гримирующиеся актёры. Если бы грим сводился только к банальной функции улучшения природных данных (макияжу), можно было утверждать, что он столь же давнее изобретение, как и сам театр. Однако, Древние Греки применяли грим не только для того, чтобы сделать актёра более красивым – он, кстати, носил маску, - но и для того, чтобы соответственно ритуалу окрасить его лицо кровью жертвенного животного или пеплом.

Косметический грим используется с XVI века. Технические приёмы грима постоянно совершенствовались. В XVIII . актёры гримировались так сильно, что один из современников имел основание сказать: «Все актёры, играющие на театре, всё равно, что девицы. Королевы и героини так намазаны, что их цвет лица кажется свежим и румяным, как у наших юных молочниц». Каковым бы ни были технические приёмы (в некоторых красках использовался мышьяк, свинец, что было опасно для здоровья), грим при сценическом освещении выглядел естественным цветом кожи, а при введении газового освещения, а затем электричества происходила дальнейшая его эволюция.

2. Функции грима (Патрис Пави. Словарь театра)

А. Улучшение натуры

Такое привычное применение грима особенно приветствуется на сцене, так как это искусство состоит не столько в том, чтобы состарить персонаж, сколько в том, чтобы сделать его моложе. Сложная задача обязывает гримёра совершать чудеса компиляции и улучшения натуры: убирать мешки под глазами, подтягивать подбородок, скрывать неровности кожи и др.

Б. Кодификация лица

Некоторые театральные традиции грима, например, в китайском театре, основываются на чисто символической системе соответствий различных цветов социальным характеристикам: белый – для интеллигенции, красный для неподкупных героев, синий – для гордецов, серебряный – для богов и т. д. (Интересная символика цвета и рисунка масок в японском театре Кабуки).

В. Театрализация облика

Грим – своего рода живой костюм актёра – соперничает с маской благодаря подвижности лица. Иногда актёр делает застывшие гримасы (*Гротовский*), так «*Сирэйтиенс театр*» применяет лицевую скульптуру, используя гримасы, поддерживаемые руками актёров. В искусстве создания лица грим может одновременно подчёркивать театральность, «лицевую механику» (как говорил *Мариво*) и подчёркивать естественность и «органичность» мимического выражения. Грим использует определяющую двусмысленность театрального представления: это смесь естественности и искусственности, вещи и знака.

Г. Другие возможности грима

В настоящее время гримируется не только лицо, но и тело. *Витез* в постановке «Британика» (*Расин*) окрашивает волосы, прорисовывает контуры ног актёров на костюме. Грим становится некой подвижной символической декорацией: не характеризуя персонаж психологически, он способствует созданию театральных форм наравне с другими компонентами представления (сценографии) (*маска, свет, костюм* и т.д.). Отказываясь от психологических эффектов, он берёт на себя функцию *системы означающей*, становится равноправным эстетическим элементом спектакля.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению 52.05.01 «Актерское искусство»
профиль подготовки «Артист драматического театра и кино»

Автор (ы): доцент Сорокина Т.А., доцент Жуков С.Ю.