Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра сольного пения и оперной подготовки

«Секция актерского искусства»

Тараскин С.В.

Рабочая программа учебной дисциплины

«Грим»

По специальности

52.05.01 Актерское искусство

(уровень специалитета)

Специализация №1 «Артист драматического театра и кино»

Астрахань

Содержание

Наименование раздела	
1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса.
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Методические рекомендации для преподавателя

2. Методические рекомендации для студента

1. цель и задачи курса

Целью дисциплины «Грим» является приобретение студентами знаний в области истории и теории грима, а также освоение практических навыков по созданию средствами грима, а также освоение практических навыков по созданию средствами грима художественного образа на сцене и в кино.

В соответствии с этим основными **задачами** курса являются:

* знакомство с историей грима, причёски и косметики,
* освоение основных технических приёмов гримирования,
* практика кинематографического и театрального грима.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

* основы техники гримирования;

уметь:

* проанализировать характерные черты грима с точки зрения психологии персонажа.

владеть:

* основными приёмами театрального и кинематографического грима;
* различать виды грима (возрастной, национальный, гротесковый, портретный)

Выпускник должен обладать общепрофессиональными, профессиональными компетенциями:

- способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6);

- умением самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли (ПК-11);

- умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-12).

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, из них аудиторных – 36 часа. Дисциплина изучается в VII и VIII семестрах. Форма работы со студентами – практические занятия. В конце VIII семестра сдается зачет.

4. Структура и содержание дисциплины

№	**Название темы**	**Практические занятия**
	7 семестр	**18**
	Раздел I. Основы и техника грима	
1	Значение грима	
2	Краткая история искусства грима	
3	Пластическая анатомия головы	
4	Кожа лица	
5	Техника гримирования	
6	Художественно-технические приёмы в гриме	
7	Живописные приёмы в гриме	
8	Изображение деталей лица	
9	Формы глаз	
	8 семестр	**18**
10	Имитация морщин, складок и отёков кожи	
11	Скульптурно-объёмные детали лица	
12	Физические изменения лица	
13	Фактура лица и травмы	
	РАЗДЕЛ II. Создание полного образа	
14	Краткий обзор истории причёсок и косметики	
15	Пастиж	
16	Возрастной грим	
17	Национальный грим	
18	Характерный грим	
19	Гротесковый и сказочный грим	
	Всего	**36**

Раздел I. Основы и техника грима

1. Значение грима

Значение грима для создания актёром художественного образа. Грим и зрительское восприятие. Грим и театральное освещение. Корифеи театрального искусства о гриме. Грим в кино.

2. Краткая история искусства грима

Происхождение слова «грим». Зачатки искусства грима у первобытного человека в докультовую эпоху. Подражание виду и повадкам животных. Рождение анималистических, обрядовых, культовых масок. Язык масок. Маски духов, маски типов. Магическая сила внушения маски-образа. Символика маски и широта её использования.

Грим в античном мифологическом театре. Грим-маска как «действующее лицо», надеваемое актёром.

Объёмные и живописные маски театров Индии, Японии, Китая. Особенность восточных масок, условный язык их психологической выразительности.

Средневековые маски мистерий и моралите. Полумаски комедии дель-арте. Косметический, условный грим французского придворного театра. Тальма – основоположник реалистического грима. Значение великих русских актёров в создании отечественной школы грима. Гремиславский – первый художник-гримёр.

3. Пластическая анатомия головы

Пластическая анатомия головы: кости черепной коробки, лицевые кости, основные впадины лица. «Лицевой угол Кампера», соотношение анфаса и профиля.

Мимические мышцы лица и шеи.

Соответствие конституции человеческого тела и темперамента.

Типажность и физиогномика.

4. Кожа лица

Строение кожи лица; разновидности, пигментация, гигиена кожи. Применение основных парфюмерно-косметических средств.

Знакомство с материалами, инструментами и средствами грима.

Подготовка рабочего места, распределение гримёрных принадлежностей и света. Гигиенические условия работы, очистка рук и лица.

5. Техника гримирования

Техника пользования кистью, растушёвкой и пальцами. Поиск своего общего тона, применение оттеняющих красок. Нанесение на лицо мазков готового тона и растушевывание. Коррекция гримом пластических изъянов собственного лица.

Выявление схемы двух крайних эмоциональных состояний – смеха и гнева.

Удаление грима.

6. Художественно-технические приёмы в гриме

Художественно-технические приёмы в гриме: линия, светотень, блик, рефлекс. Распределение света на геометрических фигурах: кубе, шаре, призме, цилиндре.

Понятие живописного приёма в гриме – «от угла» и «на нет».

Объёмный анализ лица и его деталей. Показ на лице студента линейной и объёмной техники грима: одна половина лица – полная, шарообразная, другая – худая, заострённая.

7. Живописные приёмы в гриме

Живописные приёмы в гриме. Показ иллюстраций с гармоничным и дисгармоничным звучанием цвета. Спектр; пространственные свойства цвета. Тёплые и холодные тона, их применение. Отражение и поглощение света. Увеличение и уменьшение форм цветом.

Изучение свойств гримировальных красок, составление различных цветов и оттенков. Основные теневые краски в гриме, вспомогательная роль белого и чёрного цветов.

8. Изображение деталей лица

Демонстрация при помощи плакатов различной форм бровей, носа, губ. Изменение деталей лица линейно-живописной техникой. Выражение лица после изменения деталей.

Показ на лице студента двух крайних эмоциональных состояний человека – доброго и злого – при помощи изменения форм бровей, носа, губ.

9. Формы глаз

Глаза, их строение, разновидности. Пластические особенности расовых форм.

Приёмы подводки глаз; усиление выразительности, уменьшение объёма, увеличение объёма. Монгольская форма глаз.

Показ на лице студента различных вариантов глаз.

10. Имитация морщин, складок и отёков кожи

Морщины, складки и отёки кожи. Дряблость кожи, отвисание мышц с возрастом.

Показ на лице студента процесса образования морщин. Поиск своих будущих складок и морщин посредством сокращения мышц; подчёркивание их основания, высветление выпуклых поверхностей, растушевывание обоих цветов, превращение их в полутона, акцентирование самых тёмных и светлых участков, запудривание.

11. Скульптурно-объёмные детали лица

Скульптурно-объёмные детали лица. Знакомство с видами деталей: папье-маше, ватные наклейки, гуммозные налепки, пластические детали; их изготовление и использование.

Показ на лице студента процесса налепки гуматозного носа, окраска гримом, запудривание.

12. Физические изменения лица

Деформация деталей лица с помощью подтягивания кожи газовой и капроновой лентой.

Иллюзия полного удаления бровей, висков, небритости, пятен и т. д. при помощи замазывания их мастикой, лаком, мылом и др.

Показ на лице студента техники подтягивания носа, глаз, щёк.

13. Фактура лица и травмы

Фактура лица и травмы, получаемые персонажами пьес по ходу действия. Необычное состояние кожи – потная, обветренная, оспенная, шереховатая, небритая и т. д.

Раны, шрамы, синяки, ожоги, выбитые зубы; их старые и свежие варианты. Показ техники создания этих образцов на лице и руках студента.

Растворители для удаления различных видов травм и фактур.

Раздел II. Создание полного образа

14. Краткий обзор истории причёсок и косметики

Краткий обзор причёсок и косметики, применяемых в драматических произведениях русских, советских и зарубежных классиков. Показ иллюстративного материала.

15. Пастиж

Имитация волосяной растительности головы и лица (пастиж). Знакомство с видами натуральных и искусственных волос; полуфабрикаты и готовые изделия из них.

Показ техники надевания парика, наклейки бород, усов, бакенбардов, небритости и др.

16. Возрастной грим

Выполнение грима педагогом на лице студента. Стадии исполнения возрастного грима: омолаживание правой половины лица до школьного возраста; левая половина – среднего возраста; затем наложение на ту же половину морщин, впадин, пастижерских наклеек с сединой, т. е. доведение её до иллюзии старческого лица. При этом – обязательное изменение гримом кистей рук, шеи, причёски. Активное участие студентов в работе педагога над созданием грима.

По окончании работы – проверка обеих загримированных сторон различным освещением.

17. Национальный грим

Расы, их особенности в строении головы, форме глаз, носа, рта, окраске волос и кожи.

Особенности национального типа.

Использование национального грима в пьесах зарубежных классиков и авторов современного времени.

18. Характерный грим

Характерный грим и его роль в раскрытии психологических черт персонажей пьесы.

Появление доминирующих черт характера во внешности человека: устойчивые выражения добродушия, хитрости, грусти, злобы и т. д. Эмоционально-мимическое состояние лица и фиксация его гримом.

Характерный грим персонажа противоположного исполнителю пола.

Роль причёски в выявлении характера.

19. Гротесковый и сказочный грим

Гротесковый и «сказочный» грим. Назначение, изобразительные средства и отличительные особенности художественных жанров гротеска, карикатуры, сказки, шаржа.

Практическое выполнение этих видов грима при помощи живописного, графического, скульптурно-объёмного, условно-плакатного способов.

20. Портретный грим

Портретный грим и его значение в пьесах исторического, биографического и мемуарного жанров. Особенности портретного грима. Использование фотодокументов и иллюстративных метериалов для достижения портретного сходства.

21. Грим для учебного спектакля

Грим для учебного спектакля как итоговый раздел изучения предмета. Создание студентом на базе освоенного материала внешнего облика своего персонажа в учебном спектакле: определение полной характеристики образа на основании знаний жанра пьесы, эпохи, национальности, социальной принадлежности, возраста, рода деятельности и личного характера героя, исходя из режиссёрской трактовки, – детальное уточнение внешней характеристики персонажа и её воплощение грамотными, точными приёмами грима.

5. Организация контроля знаний

На зачёте по гриму предлагаются список наиболее известных персонажей из русских и современных драматических произведений. Выбрав себе героя, студенты самостоятельно выполняют грим, используя навыки и знания, приобретённые в процессе учёбы. Полностью законченную работу показывают педагогу и отвечают на три теоретических вопроса.

«Зачтено» ставится, если студент демонстрирует блестящее знание материала в объёме, предусмотренном разделом «Содержание дисциплины».

«Не зачтено» ставится, если студент не справился с изучением дисциплины в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся гримерках №1 и №2: стол – 4 шт., стул – 17 шт., плакат – 4 шт., рамки – 4 шт., бра – 8 шт., вешалка-стойка – 2 шт., зеркало – 4 шт., стол с полкой – 2 шт.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Е. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44517. — Загл. с экрана.
2. Непейвода, С.И. Грим [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Непейвода. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61368. — Загл. с экрана.
3. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Санникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99114. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Бернар, С. Искусство театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Бернар. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/8876. — Загл. с экрана.
2. Бутенко, Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Бутенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 372 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95152. — Загл. с экрана.
3. Гвоздев, А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Гвоздев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3557. — Загл. с экрана.
4. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Гиппиус. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102500. — Загл. с экрана.
5. Дмитриевский, В.Н. Основы социологии театра. История, теория, практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Дмитриевский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63598. — Загл. с экрана.
6. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Е. Захава. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99386. — Загл. с экрана.
7. Калужских, Е.В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Калужских. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107316. — Загл. с экрана.
8. Кох, И.Э. Основы сценического движения [Электронный ресурс] : учебник / И.Э. Кох. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103132. — Загл. с экрана.
9. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Мокульский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392. — Загл. с экрана.
10. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Савина А.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102390. — Загл. с экрана.
11. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Товстоногов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103134. — Загл. с экрана.
12. Чечётин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений [Электронный ресурс] : учебник / А.И. Чечётин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 284 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102391. — Загл. с экрана.
13. Шихматов, Л.М. Сценические этюды [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Шихматов, В.К. Львова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55710. — Загл. с экрана.
14. Шрайман, В.Л. Профессия — актер. С приложением тренинга для актеров драматического театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. Шрайман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 148 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107023. — Загл. с экрана.
15. Юрьев, Ю.М. Беседы актера [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Юрьев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97280. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1.Методические рекомендации преподавателям

Овладение искусством грима должно происходить в процессе изучения всего комплекса учебных дисциплин. Студентам необходимо постоянно совершенствовать свой художественно-эмоциональный мир, т. е. развивать вкус, зрительную память, знакомиться с лучшими образцами изобразительного искусства, впитывать и сопереживать яркие события современной жизни – иными словами, всесторонне обогащать себя.

Методическим принципом изучения предмета «Грим» является лекция с показом иллюстративного материала, наглядных пособий, а также практические групповые занятия с обсуждением каждой работы всеми студентами и проверкой грима светом.

Для более успешного овладения искусством грима студент должен изучить своё лицо. С этой целью в качестве домашнего задания предлагается каждому выполнить свой автопортрет и принести его в аудитории. Для разбора и поправок.

Важным моментом в оценке выполненного студентом грима является реакция сокурсников на готовую работы: если они быстро и правильно определят сущность персонажа, то студент успешно справился с поставленной задачей.

Очень важно воспитать в каждом студенте инициативу и самостоятельность, помочь выявить свойственный ему одному почерк в живописной технике, не навязывая стандартных приёмов, т. к. это тормозит творческое мышление и препятствует развитию индивидуальности.

Предлагаемая программа рассчитана на изучение основ грима в шестом семестре. Количество отведённых часов позволяет знакомить студентов с обильным и разнообразным материалом лишь в очень сжатой форме. Первый раздел курса методом от простого к сложному знакомит студентов живописной и объёмно-скульптурной технике грима, изображению деталей лица, пастижу и т. д. Во втором разделе студенты учатся создавать полный грим-образ, используя все элементы средств грима, полученные ранее. Проверкой знаний является зачёт по гриму, который проводится на последнем итоговом занятии.

Далее студенты уже самостоятельно работают над созданием внешней характеристики своих персонажей.

Задача педагога по гриму – направлять их работу соответственно замыслу режиссёра-постановщика, проверять из зрительного зала меру и качество грима при полном освещении.

Для того, чтобы грамотно ориентировать студентов в поиске внешней характеристики их игровых персонажей, преподавателю грима необходимо знать все драматические произведения, входящие в программу по мастерству актёра. Все элементы внешности каждого образа должны быть согласованы с педагогами по мастерству.

В качестве модели для показа грима педагог выбирает студента с нейтральными чертами лица. Так как время ограничено, то показ и работа самих студентов, как правило, ведётся на одной половине лица. На вторую половину грим переносится уже после замечаний и исправлений педагогом первой – так студенты нагляднее убеждаются в своих ошибках.

Для активного наблюдения и участия всей аудитории в учебной работе педагог должен спрашивать в студентов, для чего и как они видоизменяют деталь или цвет на лице. Вовлечённые в процесс творческого обучения гриму, учащиеся подсказывают педагогу, какими живописными средствами и формами деталей можно добиться соответствующего теме характера, предлагают различные формы бровей, носов, губ и, соединяя их на лице, создают новое эмоциональное выражение.

Тему «Художественно-технические приёмы в гриме» педагог иллюстрирует средствами живописи и терминологией, для наглядности передвигает перед предметами источник света, демонстрируя мнимое изменение их форм.

Для лучшего усвоения цветовой гаммы красок гримёрной коробки студенты самостоятельно (устно) воспроизводят состав спектра, а педагог наносит на белый пластик или скользкую белую бумагу мазки соответствующих красок в их природной последовательности. Затем, стушёвывая соседние тона, показывает переходные оттенки, а соединением разных получает новые краски.

Педагог должен помочь студенту в поиске своего общего тона – прежде всего для того, чтобы сохранить у каждого актёра индивидуальный цвет лица с присущими ему оттенками. Этот тон используется для коррективного грима в ролях сверстников.

Во многих театральных коллективах сохраняется штамп в изображении ярких глаз, а именно – независимо от индивидуальной формы принято увеличивать глаза двумя жёсткими прямыми линиями. Этот приём стандартизирует лица актёров, порой сужает глаза, замыкает их выразительные возможности. Большой эффект даёт линия нижней подводки глаза параллельно своей, т. е. перенос разреза ниже, с присущими этому глазу оттенками. Таким же образом увеличивается верхнее веко.

Для придания гумозному носу или другому изделию телесной фактуры сверху надавливают мокрым кусочком марли.

При работе с пастижерскими изделиями студенты самостоятельно подбирают комплекты бород и усов соответственно цвету своих волос или задуманному образу. Примерка на студенте нескольких характерных париков сильно видоизменяет его облик, и учащиеся сразу определяют новый типаж. Студентки создают друг другу причёски, используя накладки, косы, локоны, примеряют парики, приклеивают ресницы.

На практическом занятии «Возрастной грим» студентам желательно добиваться иллюзии среднего и пожилого возраста без помощи пастижа, чтобы лучше освоить сложную живописную технику.

При подборе иллюстраций к теме «Портретный грим» студенту следует учитывать данные своего лица, чтобы, стремясь к сходству, не перегружать свои черты средствами грима.

2.Методические рекомендации для студентов.

Автопортрет

Каждый студент, независимо от способностей к рисованию, обязан выполнить автопортрет. Это задание помогает изучить строение лица, что необходимо будущему артисту для постижения основ предмета «Грим». По качеству рисунка педагог определяет уровень художественных способностей студента и, исходя их этого, в процессе обучения усиливает внимание к авторам слабых работ. Анализ рисунков проводится перед началом лекции. Студент со своим портретом садится лицом к аудитории, глядя в зеркало на себя и на рисунок, а педагог, сличая работу с оригиналом, указывает на сходства и различия, привлекая к разбору всех студентов. При этом определяется соотношение частей лица к целому, выявляются пропорции лица, тем самым тренируется глазомер студентов. Портрет должен быть строго фронтальным, без ракурсов. Неудачные работы после разбора исправляются и вновь рассматриваются педагогом.

Гигиена

Во время практических занятий по гриму должны строго соблюдаться правила гигиены. Перед началом работы студенты моют руки и вытирают лосьоном лицо, на голову надевают резиновый ободок, чтобы волосы не мешали работе (эти резинки должны висеть в аудитории). Для занятий, на которых имитируются раны, шрамы и т. д., студенты получают лигниновые салфетки размером 50-60 см с разрезом для головы, которые предохраняют одежду от жидкой краски. По окончании работы грим тщательно снимают, умывают тёплой водой или протирают лицо кремом, убирают за собой столик. Нежелательно сразу после урока грима выходить на морозный воздух. В том случае, если кожа болезненная, она должна быть обследована у соответствующего врача.

Нельзя идти на другие занятия с неочищенным лицом

Введение (значение грима для актёра)

Для актёра и для зрителя грим всегда был и остаётся неотъемлемой частью представления. Актёру он помогает в создании возрастной, социальной, психологической характеристики персонажа, дополняет и обогащает игровой рисунок роли. Для зрителя грим актёра является как бы документом персонажа – знакомит с возрастом, национальностью, социальной принадлежностью действующего лица.

Многие выдающиеся актёры признавали, что в своём творчестве нередко шли от грима к внутреннему раскрытию образа, т. н. порой внешняя характеристика или удачная деталь грима давали неожиданную краску или поворот в решении внутреннего эскиза роли. К. С. Станиславский считал, что работа над образом и поиск грима должны проходить одновременно.

Грим постоянно взаимодействует со светом. Свойство, дозировка и направление луча могут активно видоизменять живопись грима и объёмы лица актёра. Поэтому художник по свету обязан содействовать выявлению грима, выразительные возможности которого могут быть искажены непродуманным освещением.

Количество и мера театрального грима определяется актёром в зависимости от размеров зрительного зала. Грим кинематографический, по сравнению с театральным, должен быть более тонким, натуральным, т. к. театральная условность и яркость могут разрушить у кинозрителя иллюзию «настоящей» жизни. Поэтому в кино чаще прибегают к типажности актёра; многое также зависит от его фотогеничности и мастерства оператора, который также должен участвовать в поиске грима. Поскольку в кино актёр сам не гримируется, то эта ответственная работа выполняется художником по гриму, который, помимо своей специальности, должен знать свойства киноплёнок и методы их обработки, оптику, все виды искусственного и натурального освещения, помогают режиссуре в подборе ведущих актёров, постоянно быть с ними с тесном творческом контакте. Необходимо также помнить, что чрезмерный грим, как в театре, так и в кино, может помешать актёру в выявлении внутренней сущности его героя, так же как и недостаточное использование грима лишает актёра необходимых выразительных средств.

Советы к практическим заданиям по гримированию

Во многих театральных коллективах сохраняется штамп в изображении ярких глаз, а именно – независимо от индивидуальной формы принято увеличивать глаза двумя жёсткими прямыми линиями. Этот приём стандартизирует лица актёров, порой сужает глаза, замыкает их выразительные возможности. Большой эффект даёт линия нижней подводки глаза параллельно своей, т. е. перенос разреза ниже, с присущими этому глазу оттенками. Таким же образом увеличивается верхнее веко.

Для придания гумозному носу или другому изделию телесной фактуры сверху надавливают мокрым кусочком марли.

При работе с пастижерскими изделиями вам необходимо самостоятельно подбирать комплекты бород и усов соответственно цвету своих волос или задуманному образу. Примерка на студенте нескольких характерных париков сильно видоизменяет его облик, и сразу определяют новый типаж. Студентки создают друг другу причёски, используя накладки, косы, локоны, примеряют парики, приклеивают ресницы.

На практическом занятии «Возрастной грим» вам желательно добиваться иллюзии среднего и пожилого возраста без помощи пастижа, чтобы лучше освоить сложную живописную технику.

При подборе иллюстраций к теме «Портретный грим» студенту следует учитывать данные своего лица, чтобы, стремясь к сходству, не перегружать свои черты средствами грима.

Примерные практические задания:

Пластическая анатомия головы

Студенты выполняют автопортрет в горизонте с рассеянным светом.

Кожа лица

Студенты прощупывают контуры основных костей своего лица и подчёркивают их линейным способом грима.

Техника гримирования

Каждый студент подбирает на палитре собственный общий тон, наносит его на лицо, проверяет при различном освещении и светофильстрами; затем по соответствующим мышцам и морщинам наносит на общий тон схемы состояний гнева и радости.

Художественно-технические приёмы в гриме

Студенты выполняют оба варианта техникой «от угла» и «на нет», проверяют грим светом.

Живописные приёмы в гриме

Студенты гримируют половину лица в здоровый, полный вид, другую – в болезненный, худой. Проверка грима светом.

Изображение деталей лица

Студенты на одной половине лица изображают волевое, суровое выражение, на другой – мягкое, доброе. Проверка грима светом.

Формы глаз

Студенты на своём лице исполняют три формы глаз. Проверка светом.

Имитация морщин, складок и отёков кожи

Студенты повторяют на своём лице образование морщин, отёков. Проверка грима светом.

Скульптурно-объёмные детали лица

Студенты лепят на своём лице три различные формы носа.

Физические изменения лица

Студенты видоизменяют детали своего лица и замазывают брови.

Фактура лица и травмы

Студенты выполняют несколько самых распространённых видов травм и фактур лица.

Пастиж

Студенты надевают парики, приклеивают бороды, усы, комплекты; студентки – косы, парики, локоны, ресницы и др.

Национальный грим

Студенты подбирают из иллюстративного материала национальный тип, копируя его гримом на своём лице. Анализ готовой работы всей группой и проверка грима светом.

Характерный грим

Студентам предлагается вспомнить лица окружающих их людей, которые они находят характерными, и выполнить грим любыми известными приёмами.

Готовую работу «узнают» и обсуждают все студенты.

Гротесковый и сказочный грим

Студентам предлагается подыскать иллюстративный материал, а также предоставляется возможность фантазировать.

Готовую работы обсуждают все студенты.

Портретный грим

Студенты выбирают портрет, близкий своему лицу, и выполняют работу всеми выразительными средствами грима, включая парики, наклейки, причёски, головные уборы.

Готовый портрет «узнают» и сравнивают с оригиналом все студенты.

Контрольные вопросы к зачеты

1. Разница в понятиях «тон» и «грим-образ»
2. Пастиж, его использование в мужском и женском гриме
3. Гримирование шеи и рук с целью создания иллюзии худобы и полноты
4. Особенности выполнения портретного грима
5. Гуммоз, его применение
6. Формы бровей, их влияние на мимическое состояние лица
7. Психологический анализ образа и средства его внешнего воплощения
8. Дополнительные элементы при создании исторической причёски
9. Гим молодого лица
10. Особенности выполнения национального грима
11. Исправление гримом явных нарушений между анфасом и профилем (если широко раздвинуты скулы и челюсть данного лица)
12. Способы выполнения небритости
13. Виды сценического освещения и их влияние на грим
14. Разновидности губ; характер, который они подчёркивают
15. Зависимость между цветом лица и цветом волос, одежды
16. Кожа лица, её виды, свойства; отражение особенностей кожи на гриме
17. Определение понятий «светотень», «блик», «полутон», «рефлекс»
18. «Лицевой угол Кампера»
19. Применение линейной, живописной, скульптурно-объёмной техники
20. Техника приклеивания усов и бороды, способы приведения их к реальному виду
21. Значение для грима размеров зрительного зала
22. Еоробка грима: краски, их назначения и предназначение; «тёплые» и «холодные» тона
23. Отличие театрального грима от кинематографического
24. Когда и как нужно увеличивать глаза?
25. Значение грима для актёра при воплощении сценического образа
26. Виды подтяжек кожи лица; случаи, когда они применяются
27. «Типажность» в гриме
28. Гигиенические правила в процессе гримирования
29. Основные разновидности носов и какой характер они подчёркивают
30. Что нужно знать о персонаже, приступая к поиску грима
31. Технические средства и материалы, употребляемые в гриме
32. Понятие «физиогномика»
33. Основные элементы стареющего лица и способы их подчёркивания гримом
34. Значение грима для зрителей
35. Что такое «марилка» и «мастика»?
36. Особенности характерного грима
37. Способы выполнения объёмностей в гриме
38. Значение пудры, ей разновидности по цвету и составу
39. Растворители, употребляемые для снятия грима, наклеек, налепок
40. Что такое «мимика»?
41. Сходство и различие между линейным и объёмным приёмом гримировки
42. Средства и краски, применяемые для создания иллюзии ран, шрамов, синяков
43. Имеющиеся на лице впадины; случаи подчёркивания их гримом
44. «Крепе» и «трес», их применение
45. Гротесковый грим, вспомогательные средства его выполнения