

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра сольного пения и оперной подготовки

Принято Ученым советом АГК

Протокол №12 от 05 июля 2021г.

Утверждаю

Ректор Астраханской
государственной консерватории

Довженко Ж.Б.

Рабочая программа учебной дисциплины
«Грим»

Направление подготовки

53.03.03 Вокальное искусство

(уровень бакалавриата)

Профиль: «Академическое пение»

Астрахань 2021
Содержание:

№ п/п	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
8.	Приложение 1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

1. Цель и задачи курса

Цель дисциплины «Грим» – подготовка студентов, обладающих развитыми художественными способностями, владеющими знаниями в области истории и теории грима, а также практическими навыками по самостоятельному созданию средствами грима художественного образа на сцене.

Задачи дисциплины:

- знакомство с историей грима, причёски и косметики;
- освоение основных технических приёмов гримирования и работы с постижерскими изделиями;
- овладение искусством театрального грима различных стилей, типов, характеров;
- приобретение умения применять приемы гримирования с учетом индивидуальных особенностей своего лица;
- воспитание эстетической культуры и художественного вкуса студентов.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины «Грим» студент должен обладать следующей компетенцией:

ПКО-1	Знать:
Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	– особенности физиологии певческого процесса;– основы профессионального владения голосом;– основы академической вокальной техники;– основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре;– основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца;– основные законы орфоэпии;

	<i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов- вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой; <i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины –72 часа, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа –36 часов. Время изучения – 5 семестр, по 2 часа в неделю. Форма контроля: 5 семестр – зачет.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
1.	Вводный курс сценического грима. Значение,	2

	применение, жанры и виды сценического грима.	
2.	Мастер-класс. Грим «молодого лица».	2
3.	Практическое занятие по гриму «молодого лица».	2
4.	Мастер-класс. «Возрастной грим». Основная схема возрастных изменений.	2
5.	Практическое занятие. Грим «возрастного лица».	2
6.	Мастер-класс. Характерный грим. Особенности «глупого лица». Практическое занятие по гриму «глупого», «наивного» лица.	2
7.	Мастер-класс. Характерный грим «злого», «строгого» лица. «Злодеи». Практическое занятие.	2
8.	Мастер-класс. Характерный грим «унылого», «печального» лица. Практическое занятие.	2
9.	Мастер-класс. Национальный грим. Восточное лицо (Япония, Китай).	2
10.	Практическое занятие. Восточный грим.	2
11.	Мастер-класс. Национальный грим. Грим негра.	2
12.	Практическое занятие. Национальный грим. Грим негра.	2
13.	Мастер-класс. Сказочные гримы. Грим животных. Практическое занятие.	2
14.	Практическое занятие. Сказочные персонажи с применением характерного грима. Бабушка (возрастной грим). Характерные персонажи: Баба Яга, Снежная королева, Кошечка Бессмертный и прочие «злодеи». Иванушка-дурачок (грим «глупого лица»).	2
15.	Мастер-класс по деформации лица с помощью грима. Практическое занятие.	2
16.	Увеличение, уменьшение частей лица.	2

17.	Изъяны: шрамы, порезы, воспаления, кровь и прочее.	2
18.	Мастер-класс. Изготовление и умение пользоваться накладным носом разного характера. Практическое занятие.	2
	Всего:	36

Содержание:

Тема №1. Происхождение слова «грим». Грим в античном мифологическом театре. Значение грима для создания актёром художественного образа. Грим и зрительское восприятие. Грим и театральное освещение. Корифеи театрального искусства о гриме. Грим в кино. Знакомство с материалами, инструментами и средствами грима. Подготовка рабочего места, распределение гримёрных принадлежностей и света. Гигиенические условия работы, очистка рук и лица. Изучение свойств гримировальных красок, составление различных цветов и оттенков. Жанры и виды сценического грима.

Тема №2. Молодое лицо. Понятие о законах классической красоты. Худое лицо. Выявление форм лица (угловатость, заостренность, удлиненность). Полное лицо. Выявление объема, округлости лица.

Тема №3. Морщины, складки и отёки кожи. Дряблость кожи, отвисание мышц с возрастом. Поиск своих будущих складок и морщин посредством сокращения мышц. Стадии исполнения возрастного грима: омолаживание правой половины лица до школьного возраста; левая половина – среднего возраста; затем наложение на ту же половину морщин, впадин, постижерских наклеек с сединой, т. е. доведение её до иллюзии старческого лица.

Тема №4. Определение понятия «характерный грим». Характер образа и индивидуальные данные исполнителя. Творческий подход к выявлению характера. Внешняя характерность и ее соответствие внутренней сущности

образа. Ведущая черта образа (злость, глупость, наивность, хитрость, строгость, печаль и т.д.). Факторы, определяющие грим: возраст, расовые признаки, социальные условия, состояние здоровья, влияние моды и т.д. Необходимость учета особенностей строения лица. Сохранение мимической подвижности лица.

Тема №5. Основные внешние признаки рас (белой, желтой, черной): цвет кожи и форма волос, конструктивное строение черепа, особенности черт лица, рост и т.д. Монголоидная большая (желтая) раса. Основные признаки монголоидного типа: желто-коричневый цвет кожи, прямые черные жесткие волосы, общая уплощенность лицевой части черепа, особенности переносья, сильно выступающие скулы, узкие миндалевидные глаза, складка верхнего века, слабо выступающий нос, высоко посаженные брови, пухлые губы, тупой подбородок, незначительная растительность бороды и усов. Экваториальная (негр-австролоидная) большая (черная) раса. Основные признаки негроидного типа: темная кожа, курчавые волосы, умеренное выступание скул, слабо выступающий широкий нос, большие глаза, толстые губы. Европеоидная большая (белая) раса. Основные признаки европеоидного типа: светлая кожа, волнистые волосы, слабое выступление скул, сильно выступающий узкий нос, тонкие губы.

Тема №6. Специфика сказочного грима. Необычайность и фантастичность внешности сказочных персонажей. Преувеличность формы и яркость цвета красок. Использование фантазии в работе над сказочным гримом. Грим птиц и зверей.

Тема №7. Скульптурно-объёмные детали лица. Знакомство с видами деталей: папье-маше, ватные наклейки, гуммозные налепки, пластические детали; их изготовление и использование. Деформация деталей лица с помощью подтягивания кожи газовой и капроновой лентой. Иллюзия полного удаления бровей, висков, небритости, пятен и т. д. Фактура лица и травмы, получаемые персонажами пьес по ходу действия. Необычное

состояние кожи – потная, обветренная, осипенная, шероховатая, небритая и т. д. Раны, шрамы, синяки, ожоги, выбитые зубы; их старые и свежие варианты.

Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется непосредственно во время занятий в виде неавтоматизированного тестирования ограниченного объема (15-20 мин.).

Промежуточный контроль производится в виде зачета, на котором предполагается самостоятельное выполнение студентами грима из предлагаемого списка наиболее известных персонажей русских и современных драматических произведений и устных ответов на предлагаемые вопросы:

1. Разница в понятиях «тон» и «грим-образ».
2. Постиж, его использование.
3. Гуммоз, его применение.
4. Грим молодого лица.
5. Особенности выполнения национального грима.
6. Техника приkleивания усов и бороды.
7. «Типажность» в гриме.
8. Что такое «марилка» и «мастика»?
9. Что такое «мимика»?
10. Особенности характерного грима.
11. Основные элементы стареющего лица и способы их подчёркивания гримом.
12. Гротесковый грим, средства его выполнения.
13. Технические средства и материалы, употребляемые в гриме.
14. Понятие «физиognомика».
15. Значение грима для зрителей.

Критерии оценок

Зачет:

«**Зачтено**» ставится, если студент демонстрирует отличный уровень владения техникой грима с убедительной передачей художественного образа и стилистически точным исполнением.

«**Не зачтено**» ставится, если студент допускает значительные ошибки в технологии исполнения грима, небрежность, непрофессионализм.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Грим» используется Гримерка №1 (оснащение: 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.).

Библиотека, читальный зал, фонотека с фондом аудиозаписей, видеозаписей и звукотехническим оборудованием.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;

в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Непейвода С.И. Гrim [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Непейвода. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/112770>. — Загл. с экрана.

2. 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.

3. 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.

Дополнительная:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Толшин А.В. Тренинги для актера музыкального театра [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Толшин, В.Ю. Богатырев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53672>. — Загл. с экрана.

5. 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 по организации самостоятельной работы студентов

Каждый студент, независимо от способностей к рисованию, обязан выполнить автопортрет. Это задание помогает изучить строение лица, что необходимо будущему артисту для достижения основ дисциплины «Грим». По качеству рисунка педагог определяет уровень художественных способностей студента и, исходя из 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, сравнивая 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.

Во время занятий гримом следует обязательно соблюдать правила гигиены. Перед началом работы вымыть руки и вытереть лосьоном лицо, на голову надеть резиновый ободок, чтобы волосы не мешали работе. Для занятий, на которых имитируются раны, шрамы и т. д., студентам иметь лигниновые салфетки размером 50x60 см с разрезом для головы, которые предохраняют одежду от жидкой краски. По окончании работы грим тщательно снять, умыться теплой водой или протереть лицо кремом, убрать за собой столик. Нежелательно сразу после занятий гримом выходить на

воздух. Идти на другие занятия следует только с очищенным лицом.

Студентам необходимо постоянно совершенствовать свой художественно – эмоциональный мир, то есть развивать вкус, зрительную память, впитывать и сопереживать яркие события современной жизни – иными словами, всесторонне обогащать себя.