МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель учебно-методического совета

Театрально-режиссёрского факультета

(ФИО)__________________________

«__» _________________ 20_______г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.28 Грим

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений»

Режиссер театрализованных представлений и праздников

Бакалавр

Очная, заочная

Химки, 2020 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) ____

разработана в соответствии с ФГОС ВО: __________________________

(приказ Минобрнауки России от_____________ №_____)

Составитель(и):____

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры ____________________________________

№____ от__________________

СОДЕРЖАНИЕ

[1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 4](#_Toc68863242)

[2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 5](#_Toc68863243)

[3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ И (ИЛИ) ЛИЦАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ НА ИНЫХ УСЛОВИЯХ (ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5](#_Toc68863244)

[5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 22](#_Toc68863303)

[6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 23](#_Toc68863304)

[7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 23](#_Toc68863306)

[8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 24](#_Toc68863307)

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цели освоения дисциплины

Ознакомить студентов с искусством грима, его средствами, возможностями в создании роли в драматическом театре.

В процессе освоения курса студенты знакомятся с историей грима, его развития, с лучшими достижениями гримировального искусства русской театральной школы (гримы Ф.И. Шаляпина, А.П. Ленского, К.С. Станиславского и др.); функцией грима, макияжа, их различиями; назначением грима в создании различных театральных образов - от реалистических до сказочно-фантастических; узнают связь композиции, рисунка грима, его общей цветовой гаммы со всей сценографией спектакля, отрывка, зависимость композиции грима от близко или далеко расположенной сцены; краткие сведения из косметологии о строении кожи лица, основных средствах и способах подготовки лица к гриму; правильному нанесению грима на лицо, его снятию, работе с «проблемной» кожей лица; знакомятся с цветоведением: свойствами цвета; правильному подбору цвета; акценты в гриме, композиционные акценты, рисунок грима и т. д.; осваивают технологию грима; овладевая различными средствами и приёмами грима.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:

ПК–2: Готовность использовать технологии Режиссуры театрализованных представлений и праздников (средства, формы, методы и т.д.) для проведения информационно

ПК–3: Готовность осуществлять управление и программирование развивающих форм Режиссуры театрализованных представлений и праздников всех возрастных групп населения.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Таблица 1

№ **пп**	**Код** **компетенции**	**Планируемые результаты обучения по дисциплине;** **индикаторы достижения компетенции**
1	**ПК – 2:** Готовность использовать технологии Режиссуры театрализованных представлений и праздников (средства, формы, методы и т.д.) для проведения информационно-просветительной работы, организации досуга населения.	**Знать:** основы фундаментальных и прикладных дисциплин в области режиссуры театрализованных представлений - современные методологические принципы и методические приемы **Уметь:** разрабатывать и использовать технологии режиссуры театрализованных представлений и праздников в разных сферах деятельности; **Владеть:** применением технологий Режиссуры театрализованных представлений и праздников в разных сферах деятельности
2	**ПК – 3:** Готовность осуществлять управление и программирование развивающих форм Режиссуры театрализованных представлений и праздников всех возрастных групп населения.	**Знать:** Основные сущности и особенности управления в сфере организации и постановки театрализованных представлений и праздников для всех возрастных групп населения **Уметь:** Составлять документы связаны с постановкой театрализованных представлений и праздников для всех возрастных форм населения **Владеть:** Способностью к организации массовых, групповых и индивидуальных форм режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствии с культурными потребностями различных групп населения

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Грим» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины», коррелирует со следующими предметами Блока: История изобразительного искусства, История русского театра, История зарубежного театра, История костюма, Актерское мастерство; Части Блока, формируемыми участниками образовательных отношений: Исторические манеры и этикет, Пластическая выразительность актера, Основы пантомимы.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ И (ИЛИ) ЛИЦАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ НА ИНЫХ УСЛОВИЯХ (ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины «Грим» составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

- для очной формы обучения:

Таблица 2

Виды учебной деятельности	Всего	семестры	
5	6
Контактная работа обучающихся	68	34	34
Самостоятельная работа обучающихся	40	20	20
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)			За.
Контроль			
Общая трудоемкость час	108	54	54
з.е.	3	1,5	1,5

- для заочной формы обучения:

Таблица 3

Виды учебной деятельности	Всего	семестры	
7	8
Контактная работа обучающихся	20	10	10
Самостоятельная работа	84	44	40
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)			За.
Контроль	0	0	4
Общая трудоемкость час	108	54	54
з.е.	3	1,5	1,5

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Форма обучения **очная**

Таблица 4

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
Всего	ПГЗ	СРО	Контроль
1	Подготовка к процессу гримирования	5		6	4	2		Входной контроль: **письменный опрос.** Текущий контроль: **устный опрос**
2	Цветоведение		6	4	2		Текущий контроль: **Практическое задание. Провести тренинговые упражнения** по теме «Цветоведение».
3	Цветовые типы лица: «лето-зима», «весна-осень» и др.		6	4	2		Текущий контроль: **Практическое задание. Провести тренинговые упражнения** по теме: «Грим «лето-зима», «весна-осень».
4	Технология грима, макияжа, живописные приемы		6	4	2		Текущий контроль: **видеопрезентация**
5	Анатомические основы грима.		6	4	2		Текущий контроль: **Контрольная работа**
6	Схемы грима. Классические пропорции лица		6	4	2		Межсессионный (рубежный) контроль: **Практическое задание** Подготовить на основании схем грима грим худого, полного лица; возрастного грима. Текущий контроль: **Практическое задание. Провести тренинговые упражнения** по теме: ««Формула красоты»
7	Молодое красивое лицо. Макияж и декоративная косметика		6	4	2		Текущий контроль: **практическое задание по нанесению макияжа и декоративной косметики**
8	Скульптурно-объемные, комбинированные приемы грима		5	2	3		Текущий контроль: **Тест.**
9	Изменение пластики лица, деталей лица.		7	4	3		Текущий контроль Текущий контроль: **Практическое задание. Провести тренинговые упражнения** по теме: Изменение пластики лица, деталей лица.
1	Характерный грим	6		6	4	2		Текущий контроль: **практическое задание по нанесению** грима-образа по русской классике
2	Образы русской классики		6	4	2		Текущий контроль: **Видеопрезентация на тему:** Значение русской школы гримировального и актёрского искусств
3	Сказочный грим: сказочная красота		6	4	2		Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражненияпо теме:«Сказочная красота»
4	Фантастические, устрашающие, уродливые образы		6	4	2		Текущий контроль: практическое задание по нанесению гримадля уродливого образа- Грим бабы Яги
5	Маски: театр		5	2	2		Текущий контроль: Устный опрос на тему: Роль маски в театре.
6	Маски «рыжего» и «белого» клоуна		6	4	2		Межсессионный (рубежный) контроль: Подготовка и написание контрольной работы Текущий контроль: практическое задание по нанесению гримаМаски «рыжего» и «белого» клоуна
7	Национально-истор. грим: негроидная раса		6	4	2		Текущий контрольПрактическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме: «Негроидная раса»;
8	Монголоидная раса. Китай, Япония		7	4	3		Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме: Монголоидная раса. Китай, Япония. Грим японской женщины, мужчины.
9	Физиогномика театральные типажи		7	4	3		Зачет

Форма обучения **заочная**

Таблица 5

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
Всего	ПГЗ	СРО	Контроль
1	Цветоведение	7		9	2	7		Текущий контроль
2	Цветовые типы лица: «лето-зима», «весна-осень» и др.		6	2	7		Текущий контроль
3	Технология грима, макияжа, живописные приемы		8	2	6		Текущий контроль
4	Анатомические основы грима.		7	1	6		Текущий контроль
5	Схемы грима. Классические пропорции лица		7	1	6		Текущий контроль
6	Скульптурно-объемные, комбинированные приемы грима		7	1	6		Текущий контроль
7	Изменение пластики лица, деталей лица.		7	1	6		
1	Характерный грим	8		10	2	8		Текущий контроль
2	Сказочный грим: сказочная красота		10	2	8		Текущий контроль
3	Фантастические, устрашающие, уродливые образы		9	2	7		Текущий контроль
4	Маски театральные и цирковые		9	1	7		Текущий контроль
5	Национально-истор. грим: негроидная раса		9	1	7		Текущий контроль
6	Монголоидная раса. Китай, Япония		9	1	7		Текущий контроль
7	Физиогномика: театральные типажи			1		4	Зачет

Тема I. ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕССУ ГРИМИРОВАНИЯ

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

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

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

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

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

I.2. Оборудование гримерной – столы, зеркала (большие и ручные), достаточный свет, окна со шторами, раковина с холодной и горячей водой; шкафы для хранения гримировальных средств и постижа; вентиляция.

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

I.3. Основы косметологии. Гигиена грима. Техника безопасности.

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

Гигиена грима: чистота гримировальных средств, помещения, стола,

рук. Основные косметические и гигиенические средства в гриме, макияже.

Техника безопасности: исправная электропроводка, наличие аптечки,

правильное пользование режущими предметами, клеем и средствами грима.

«Проблемная» кожа и грим. Правила снятия грима.

Тема II. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II.4. Грим и свет.

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

Тема III. ТЕХНОЛОГИЯ ГРИМА. ЖИВОПИСНЫЕ ПРИЕМЫ

III.1. Изобразительные приемы в гриме, макияже

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

III.2. Подбор индивидуального общего тона, грунтовки; создание

моделирующих (теневых) цветов грима

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

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

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

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

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

Морфология – наука о строении тела, черепа его формах.

Формы лица: соответствие формы лица с геометрической формой:

круглое (круг), овальное (овал), треугольное (треугольник), квадратное

(квадрат) и т д.; физиогномика и формы лица, деталей лица. Возрастные

изменения в пластике лица. Необходимость знаний морфологии при

изображении разных пластических особенностей театральных образов,

коррекции формы, деталей лица в профессиональном овладении

искусства грима, макияжа. «*Чтение*» *лица*: соответствие черт характера

формы и деталей лица; основные сведения из физиогномики.

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

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

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

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

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

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

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

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

б) *Искаженные геометрические формы (ассиметрия).*

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

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

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

Тема IV. СХЕМЫ ГРИМА

IV.1. Классические пропорции лица

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

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

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

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

IV.3. Сценический грим. Схема естественного румянца

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

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

IV.4. Мужской сценический грим, макияж

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

IV.5. Театральные приёмы камуфляжа – омоложения лица

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

IV.6. Приёмы подтягивания носа, век

Сложные приёмы подтягивания носа и других частей лица (складок на нижней челюсти для омоложения) проводится до нанесения грима полосками тонкой шёлковой ткани, которая становится незаметной при нанесении на неё театрального клея. актёрам целесообразно знать эти приёмы, т.к. они хорошо изменяют пластику лица.

IV.7. Худое лицо Использование приемов моделирования. Выявление костной структуры лица. «Холодный» колорит цветовой гаммы грима. Вертикальная композиция грима. Худое, болезненное лицо (дистрофия) – обостренный рисунок грима. Использование схемы при сужении широкого, полного лица. *Акцент в схеме гриме* – подскуловые и глазничные впадины, острый рисунок носа.

IV.8. Полное лицо

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

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

IV.9. Грим подростка

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

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

Строение мимических мышц, их отличие от других. Проработка на лице основных мимических мышц (прием *Экорше*). Работа определенных мышц при разных эмоциональных состояниях человека. Опыты анатомов с действием слабых токов на определенные группы мимических мышц. Учение о темпераменте человека от *Гиппократа* до *Фрейда, Павлова*. Основные психологические характеристики, разные аспекты в физиогномике холерика, меланхолика, сангвиника, флегматика.

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

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

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

Основная литература: 5.

Дополнительная литература: *Типы темперамента, физиогномика*:

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

Тема V. СКУЛЬПТУРНО-ОБЪЕМНЫЕ, КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИЕМЫ ГРИМА

V.1 Изменение пластики лица, деталей лица. Гуммоз

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

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

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

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

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

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

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

Использование сложных приёмов, средств грима, постижа

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

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

V.5. Возрастной грим + мимические выражения лица

Это изображение ярких возрастных изменений, показывающих определённый характер, социум, этнические особенности. С возрастом мимические характеристики усиливаются. Например, изображение на молодом европейском лице старого весёлого китайца или строгого (холеричного) и старого японского самурая. Есть необходимость в возрастном гриме изобразить несколько мимических фиксаций, на одном лице одновременно для усложнения образа и гримировальной практики. Целесообразно выполнить несколько схем грима с соединением схемы возрастного лица: схему полного, худого, уродливого лица.

Основная литература: 2,3,5,6.

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

Тема VI. ХАРАКТЕРНЫЙ ГРИМ

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

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

VI.1. Образы русской классики

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

Последовательность поиска грима

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

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

VI.2. Образы европейской классики

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

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

VI.3. Портретный грим

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

Тема VII. СКАЗОЧНЫЙ ГРИМ

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

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

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

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

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

VII.2 Фантастические, устрашающие, уродливые образы

Использование всех приемов и схем грима, пластики. Преувеличенность, яркость рисунка грима. Широкое использование сказочных, цветных, необычных форм париков, масок, полумасок. Использование в фильмах-ужасах спецэффектов. Узнаваемость образов популярных масок. Современная сказочная сценография: увеличение роли костюма, декорации, света, пиротехники и др. Грим бабы Яги – синтез всех приемов грима и пластики; Кощея Бессмертного.

Основная литература: 2,3,6.

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

Тема VIII. МАСКИ

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

VIII.1. Театральная маска. Маски театра Кабуки

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

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

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

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

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

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

Маска *Альбера Фрателлини* – классическая цирковая маска Рыжего.

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

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

VIII.3. Маски животных: животных, птиц. Аквагрим Сочетание человеческих черт и облика животных: возраст, характер. Живописные гримы-маски животных без использования пластики. «Облегченные» варианты грима. Использование масок, полумасок, пластических деталей (нос, уши), париков. Использование дополнительного материала (вата, нити, веревки, мочало, блестки, мех, кожа и др.)

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

Основная литература: 3,5.

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

Тема IX. НАЦИОНАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ГРИМ

Этнические, эстетические идеалы красоты. Основные стили эпох.

Исторические гримы. История причёски.

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

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

IX.2. Европеоидная раса. Народы Европы

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

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

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

IX.3. Негроидная раса

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

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

IX.4. Монголоидная раса. Китай, Япония

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

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

IX.5. Древний Египет

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

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

IX.6. Американские индейцы

Малая монголоидная раса. Расовые признаки.

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

IX.7. Древняя Ассирия, Вавилон

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

IX.8. Древняя Греция, Рим

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

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

IX.9. Средние века (Х-ХIV вв.)

Смена стилей, моды, идеалов красоты (от романского стиля до стиля

Высокой готики). «Духовная» красота.

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

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

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

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

IX.10. Возрождение (XV-XVII вв.)

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

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

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

IX.11. XVII век (барокко)

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

XVIII век (рококо)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX.14. Этнический макияж

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

Основная литература: 4,5,6.

Дополнительная литература: *История причёски, стиля, идеалы красоты, макияж*: 1,2,3,4,5,6,7.

Тема Х. ФИЗИОГНОМИКА

Х.1. Значение физиогномики в характерном гриме. История. Баланс и пропорция

Изучение основ физиогномики поможет в соединении принципов театрального грима, макияжа и психологии человека, что сделает понятной зрителю образную суть грима-образа. Знания физиогномики, закреплённые схемами грима, помогут в создании определённого имиджа, характера, в правильной композиции рисунка грима, макияжа. Ссылки на физиогномику при поиске грима проходят в течение всего времени изучения дисциплины.

Х.2. Театральные типажи

Типажность – киноведческий термин, введённый в 20-е годы ХХ века, - яркая выраженность в облике актёра, актрисы внешних черт, присущих персонажу, закреплённых в сложившихся схемах грима.

Национальные типы: француз, англичанин, русский и т.д. В национальных типах отражены традиции, идеалы красоты, наиболее характерные черты внешнего облика этноса, а также принадлежность к социальной группе, исторической эпохе.

Х.3. Кинофизиогномика (по *В. Кузнецовой*)

Кинофизиогномика – это социально-психологический анализ актерскойтипажности.

Типажи в театре, кино. Ретроспектива кино-образов от немого кино до современности. Природный облик актера – фактура. *С.Эйзенштейн* о лице актера, образа. Физиогномический опыт восприятия образа зрителем. Узнаваемость типажа.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. 1.Методические рекомендации по освоению дисциплины «Сценическое фехтование»// режим доступа –свободный: <http://www.mgik.org/sveden/education/>
2. Оценочные средства по дисциплине «Сценическое фехтование»// режим доступа –свободный: <http://www.mgik.org/sveden/education/>
3. Тематические видео, DVD, CD (предоставляется на кафедре режиссуры и мастерства актера.

Применяемые образовательные технологии:

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

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

1. Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видео-технология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.
2. Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.
3. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:

- оформление грим-образов: использование постижа (парики, усы, бороды); головных уборов, акссесуаров;

- выполнение грима друг на друге, чтобы понять специфику работы и роль гримёра;

- при создании нескольких образов, соответствующих определённой теме, давать задание студентам обыграть мизансценически гримы-образы;

- обсуждение и сопоставление самими студентами выполненных характерных гримов, их недочётов или правильности их выполнения;

- обсуждение профессиональных гримов в журнале «Караван историй», в разделе «Частная коллекция»; их соответствия образу, режиссуре постановки, внутреннего содержания и др.;

- фиксация грима (даже неудачного) на фото;

- просмотр наглядных материалов (фотографий актёров в гриме) и их сопоставление со своим видением, прошлой и современной сценографии.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература

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

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

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. <http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система «Консультант плюс»
2. <https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека
3. <https://www.culture.ru/theaters/performances>- [портал «Культура.РФ»](file:///C:\Users\lusia\Desktop\ПРОГРАММЫ%2003.07\ПРОГРАММЫ%20ЦИРК\Грим%20и%20костюм%20в%20цирке\портал)// [Театры](https://www.culture.ru/theaters); Каталог спектаклей

8. ПЕРЕЧЕНЬ **ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (9)**

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

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

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

Wогd, Ехсеl, PowегРоint;

Adobe Photoshop;

PowerDVD;

MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>

Электронно-библиотечная система «Руконт»: <https://rucont.ru/>

Электронная библиотека «Юрайт»: <https://biblio-online.ru/>

Электронно-библиотечная система «Библиороссика»: <http://www.bibliorossica.com/>

Научная электронная библиотека: <https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp>

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

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

Таблица 7

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ОПОП ВО по направлению и профилю подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Составитель:

Программа одобрена на заседании кафедры Режиссуры театрализованных представлений: