

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства.

Грим в балетном спектакле

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 4 курса 411 группы
направления (специальности)
51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

Институт искусств

Беляковой Виктории Дмитриевны

Научный руководитель
д.п.н., профессор _____

И.Э. Рахимбаева
И.Э. Рахимбаева 6.06.16

Заведующий кафедрой
д.п.н., профессор _____

И.Э. Рахимбаева
И.Э. Рахимбаева 6.06.16

Саратов 2016 год

Введение. Грим - это древнейший способ преобразования и изменения внешности, который зарождает свою историю еще в Древней Греции.

Термин грим в русском языке обладает двумя значениями: первое — специальная краска для нанесения на лицо актера, второе — созданный при помощи отдельных приемов визуальный образ персонажа.

Технические приемы и задачи грима в хореографии различны, хотя традиции и принципы у них едины. Изучая различные техники и приемы гримирования, актер старается добиться максимально приближенного образа, который подчеркивает и отражает характер героя. Грим-главная составляющая в создании художественного образа героя в балетном спектакле. Ведь восприятие зрителем артиста в образе происходит на первых секундах появления его на сцене. В этот короткий промежуток времени складывается впечатление о персонаже, считывается и закрепляется вся информация, заложенная в его визуальном образе. В дальнейшем артист своей игрой либо подтверждает это впечатление, либо опровергает. Таким образом, точно найденный грим помогает раскрыть внутреннее содержание сценического образа.

Изучение грима в балетном спектакле - это подход к пониманию взаимосвязи всех элементов художественного образа, которые неразрывно связаны между собой, изменение одного из которых непосредственно влечет за собой и изменение всего образа в целом. Через визуальную трактовку образа танцовщиком или балетмейстером можно по-новому взглянуть на формирование того или иного художественного образа. Тем самым можно сравнить разные видения одного и того же героя многими режиссерами и исполнителями.

Тема балетного грима очень актуальна в наше время, ведь сейчас растет огромное поколение танцоров, балетмейстеров и режиссеров. Каждый из них в равной степени будет пытаться донести до зрителя задумку своей постановки, а также донести образ своего героя. Для этого нужно знать не только о композиции танца, о лексической составляющей и техничном исполнении, но и о правильно подборе света, костюма, прически, и, конечно же, грима. Сейчас, от неумения многих специалистов можно наблюдать на сценах перегруженные лица артистов,

несоответствие образу или наоборот, блеклые и мрачные лица, которые теряются в сценическом пространстве.

Цель исследования: выявить особенности использования грима для создания художественного образа в балетном спектакле.

Для достижения цели решены следующие *задачи исследования:*

1. Изучить историю возникновения грима.
2. Рассмотреть основные техники, приемы и особенности сценического грима.
3. Исследовать влияние грима на художественный образ в балетном спектакле.
4. Проанализировать и сравнить грим в разных художественных образах.

Теоретической основой данного исследования являются труды таких авторов как И.С. Сыромятникова, Р. В. Захаров, И. Ю. Малыгина, Н. М. Сергеенкова, С. А. Школьников, в которых рассматриваются история, основы, приемы и техники сценического грима.

Переходя к практической части нельзя не выделить работы Е. А. Крыгиной, известного современного бьюти - блоггера и визажиста, которая много лет работает с известной балериной Д. В. Вишнева и успешно создает образы в спектаклях с ее участием.

Структура работы:

В первой главе рассматриваются исторические особенности возникновения и нанесения грима, а также техники и приемы, которые используются в наше время.

Во второй главе анализируется влияние грима на художественные образы и выявляются специфические различия в гриме между ними.

В заключении подведены итоги исследования. Выделена важность использования грима в балетных спектаклях.

Приложение содержит иллюстративный материал и расширяет материал квалификационной работы.

Основное содержание работы. Работа состоит из двух глав. В первой главе работы под названием «Теоретические основы проблемы использования грима в

балетном спектакле» два подпункта. Пункт 1.1 называется « История грима в балетном спектакле», в нем рассматривается возникновение косметики в еще в Древней Греции. Первыми макияж опробовали на себе куртизанки, но захватнические походы Александра Македонского кардинальным образом изменили отношение к косметике благочестивых гречанок. Воины Македонского восхищались красиво покрашенными китайками, индианками, поэтому гречанки то же начали экспериментировать с белилами, подводить глаза, красить губы, брови и даже осветлять волосы.

Тогда носителями секретов красоты были рабыни, которых называли косметами. Очень ценились растительные масла с соком белой лилии и лотоса, которые придавали коже оттенок загадочности. Корни хлебного дерева и листья мелко натирались, добавляли речной песок - такое средство использовали для пилинга. Едкий сок ириса применяли для румян, так как он раздражал кожу, вызывая красноту. В Древней Греции среди косметики ценны были ароматные средства. Мята и Melissa использовалась для комнат, а ароматные масла и лепестки роз добавляли в мази. В это же время начала распространяться косметика среди женщин в Риме. Они белили лица и грудь с помощью пудры и румян. Первые помады были в виде мази. Также использовались тени и грифели для чернения бровей и ресниц. В то время как богатые римляне покрывали брови углем, а веки золотой краской.

В России в качестве румян и губной помады пользовались соком малины, вишни и свеклы. Глаза и брови подводили сажей. Для ухода за лицом они пользовались молоком, медом, яичным желтком, также использовали сметану, жиры животных, капусту, огурцы, морковь и свеклу. Для отбеливания и избавления от веснушек применяли сок огурца и отвар петрушки.

В XVII веке во Франции косметикой начали пользоваться мужчины. Французский король Генрих III и его свита красили и завивали волосы, пудрились и румянились. В эпоху рококо весь «высший свет» от детей до стариков пудрил парики рисовой мукой, сильно румянился и пользовался губной помадой.

Позже, с развитием театрального искусства начал появляться профессиональный грим. До середины XIX в. актеры пользовались рецептами грима на основе сухих красок из книги медика Франца Майя. Но когда начали совершенствоваться площадки, освещение сцены, то стали нужны более тонкие приемы выполнения грима, именно тогда появились краски на жирной основе.

Что касается балетного грима, то он тоже пережил несколько периодов развития. В эпоху Петра I макияж на сцене был более естественный или вообще отсутствовал. Со временем, когда балет стал очень популярен при дворе и аристократе, то стали пышнее костюмы, спектакли масштабнее, а макияж стал зависеть от веяний моды. С начала эпохи романтизма макияж балерин придавал лицу болезненный и нервный вид, как было популярно и в повседневной жизни.

В середине XIX века лицу возвращали естественный и свежий вид. Пришла жизненность и легкость.

В начале XX века стало появляться фабричное производство косметики. Но Первая мировая война изменила отношение к моде, и только в 20-30 г. макияж вернулся в свет.

Таким образом, грим - чрезвычайно древнее искусство. История грима так же длинна, как и история человечества. При этом в разные времена косметике придавалось совершенно разное значение. Косметика могла использоваться и в религиозных, и в декоративных целях, ее могли наносить как мужчины, так и женщины. Или же наоборот – она могла быть запрещена.

Грим пережил много изменений и прошел через многие эпохи, начиная с Древней Греции, когда гримом становились все подручные материалы, переходя во Францию, когда косметикой широко начали пользоваться мужчины, после чего начал уже появляться театральный и декоративный грим, более сложный по текстуре и материалам. Усовершенствованная структура грима требовала и новых техник его нанесения. И наконец, в 21 веке грим в полном объеме начал выполнять все требуемые от него задачи как в жизни, так и на сцене. Но главной задачей макияжа 21 века является создание выразительного лица. Выделяются все природные линии, подчеркиваются скулы, брови, глаза и губы в равных

пропорциях по насыщенности. Никто уже не меняет лицо до неузнаваемости, лишь усиливают природную красоту, «съедаемую» сценой и светом софитов.

В следующем пункте под названием « Основные типы и технические приемы грима» разбираются техники нанесения грима, его основная задача на сцене, все типы и приемы сценического грима.

Сценический грим - это корректирующая функция грима, когда не требуется подчёркивания ярких характеристик образа. Этика, культура сцены требуют обязательного применения хотя бы минимального грима, когда необходимо убрать красноту или бледность лица, его излишнюю жирность, замаскировать недостатки кожи; когда необходимо «оживить» бледные губы, глаза (даже мужчинам).

В современном театральном искусстве грим чрезвычайно многообразен. Его характер зависит от многих факторов: жанра и стиля спектакля, режиссерской концепции, общего декоративно - изобразительного решения (включая разработку костюмов и световую партитуру), а также физических данных актера и его пластической трактовки образа.

В самом общем виде типы грима можно разделить на «реалистический» и «условный».

Основные направления грима делятся на: жанровый, гротескный, сказочный. У каждого из них есть своя специфика и нюансы.

Также, существует немало основных особенностей балетного грима, которые разбираются в данной работе.

Немаловажна и подготовка лица к макияжу, которая служит залогом успешного и правильного сценического грима. Только после подготовки можно наносить общий тон, который также необходим, т.к. не загримированное лицо, под действием сценического освещения теряется, кажется плоским и не выразительным. Кожа лица выглядит серой, мёртвой. Он является основой грима, своеобразной грунтовкой на которую можно накладывать краску.

После чего наносятся румяна, которые необходимы для оживления лица. Существует несколько разновидностей их наложения.

Далее можно переходить к гримированию бровей. Они как бы дополняют оформление глазничной впадины, воспринимаются как декоративный элемент, который не только украшает, но и передает характер. Брови играют главную роль в равновесии лица, они могут создавать или разрушать его. Они способны подчеркнуть красоту глаз, их привлекательность или, наоборот, акцентировать недостатки, а также придать всему лицу нежелательное выражение.

Следующим пунктом нанесения грима являются глаза. О глазах можно судить по их форме, величине, положению, цвету, выразительности. В зависимости от величины и размера глазной щели различают глаза миндалевидные, щелевидные (монгольские, японские), круглые, большие, маленькие. Глаза различают также по характеру нормально посаженных, глубоко посаженных и выпуклых (навыкате) глаз, а в зависимости от расстояния между внутренними уголками глаз - близко и широко поставленные. И для каждого типа глаз существуют совершенно разные технологии нанесения.

Немаловажен и грим носа, который помогает скрыть недостатки его формы, либо, наоборот, подчеркнуть достоинства. А если нужно, то и кардинально изменить форму и линии.

Ну и одним из завершающих этапов являются губы.

Наложение грима - это очень важная и кропотливая работа. Подготовка лица к макияжу, правильный контуринг, скрывание недостатков, подчеркивание достоинств (смотря что из этого требует роль). Гримеру важно знать стиль и жанр спектакля, а также характер образа актера, танцующего на сцене. Грим каждой части лица имеет свою специфику и нюансы. И именно правильно наложенный грим поможет зрителю узнать героя, его образ и характер.

Вторая глава работы называется « Грим и его роль в создании художественных образов балетного спектакля». Глава, также состоит из двух подпунктов. В первом из них, под названием «Влияние грима на художественный образ» разбирается не только сам грим и его влияние, но и понятие самого художественного образа. Ведь создать хореографический образ - значит обрисовать в танце действие или характер, воплотить на основе правдивого

выражения чувства определенную идею. Танец, лишенный образности, сводится к голой технике, к бессмысленным комбинациям движений. В образном же танце техника одухотворяется, становится выразительным средством, помогает раскрытию содержания. Чтобы художественный образ получился правдивым, постановщик в совершенстве должен знать технологию хореографического искусства, владеть спецификой балетной драматургии и режиссуры, владеть навыками различных форм, видов и жанров, присущих хореографическому искусству.

Для воплощения человеческого образа, внутренних свойств характера на сцене немалую роль играют внешние данные и пропорции, так как сценический образ выражается движениями тела и мимикой. Поэтому в зависимости от требований, предъявляемых к роли и её образному содержанию, происходит выбор исполнителей.

Ну и конечно большое значение имеет также грим и костюм. Которые, при правильном подборе, дополняют художественный образ созданный артистом, станут последним штрихом в произведении, созданном балетмейстером.

Художественный образ создаётся на основе одного из средств: изображение, звук, языковая среда, - или комбинации нескольких. В литературе и поэзии художественный образ создаётся на основе конкретной языковой среды; в театральном искусстве используются все три средства. Воссоздание художественного образа средствами хореографического искусства многогранный и многоступенчатый процесс, так как хореографическое искусство - это синтез искусств, а сценический образ - это сложнейший сплав внутренних и внешних черт человеческой личности. И в создании такого образа немаловажна работа балетмейстера и его видение, мышление и талант.

А талант балетмейстера состоит из многих слагаемых: это, прежде всего, отлично развитая - фантазия, способность мыслить хореографическими образами и сочинять разнообразные танцевальные композиции, а также знание балетной режиссуры, основ музыкальной драматургии, разносторонней эрудиции в отраслях искусства, литературы, изобразительного искусства, драматического

театра, психологии, педагогики, знаний анатомии и физиологии. В работе над созданием художественного (сценического) образа изучение произведений живописи позволяют лучше узнать исторические особенности, подсмотреть пластический рисунок определённой эпохи и народа; оценить художественную ценность и правдивость при создании художником эскизов костюмов и декораций. Также, огромную составляющую имеет правильно подобранное оформление к художественному образу, где одну из главных ролей играет грим. Он позволяет зрителю увидеть образ в целом, понять его причастность к тому или иному сюжету. Помогает донести колорит и индивидуальность, также увидеть внутренний мир героя, переживания и чувства. Грим помогает увидеть насколько, да всяких мелочей, разные все герои и, конечно же, является завершающим этапом в создании художественного образа.

Чтобы понять как грим влияет на создание художественного образа, пришлось анализировать немало ролей и спектаклей. Такие как герои балетов «Щелкунчик», «Конек-Горбунок», «Бахчисарайский фонтан», «Коппелия», «Петрушка», «Красный Май», «Спящая красавица» и, конечно же «Лебединое озеро», о котором и говорится в следующем пункте второй главы «Сравнение образов Одетты и Одиллии в балетном спектакле «Лебединое озеро» с точки зрения изучения грима в создании художественного образа». Каждое представление «Лебединого озера» в Большом театре - это праздник, сопровождаемый бессмертной музыкой Чайковского и великолепной оригинальной хореографией. Красочные костюмы и декорации, безупречность танца солистов и кордебалета создают общую картину высокого искусства. Зал Большого театра в Москве всегда полон, когда на сцене идет балет. Спектакль проходит с двумя антрактами и продолжается два с половиной часа. Симфонический оркестр и во время антракта еще некоторое время продолжает тихо наигрывать музыкальную тему.

В балете «Лебединое озеро» создано много ярких художественных образов, но самые выделяющиеся из них, конечно, Одетта и Одиллия. Многие балерины исполняли роль двух прекрасных лебедей, но особенно, исполняя эти партии,

раскрылась легендарная балерина Галина Уланова, о которой также рассказывается в данной работе. Особенность улановской интерпретации заключается в последовательном и углубленном раскрытии «психологического реализма» «Лебединого озера». Уланова находила в этом балете идеальное соотношение, соединение сказочности и тонкой, живой психологичности. Не случайно о ней в этой роли писали - «очеловеченная мечта», называли «героиней сказочной трагедии». Сказочная трагедия - это, пожалуй, наиболее точное определение улановской интерпретации «Лебединого озера» Уланова воспринимает классический танец как пластическое обобщение живых, естественных человеческих поступков и переживаний. Все это постепенно обнаружилось в ее исполнении партии Одетты. Также, Уланова очень интересно танцевала роль «черного лебедя» - коварной дочери злого гения (третий акт). Она не играла активного, прямого и грубого обольщения принца, властности и напористости «демонической» природы. Ни на одну секунду не становилась трафаретной «злой разлучницей». По представлению Улановой принц не мог бы увлечься такой Одиллией, принять ее за Одетту. Актриса пошла иным, гораздо более трудным и сложным путем. Она и дочери злого гения сумела придать своеобразное обаяние сказочной таинственности. Ее Одиллия не сверкала блеском и бравурностью танца, а словно коварно «мерцала», появляясь и исчезая, как таинственный болотный огонек.

Одетта и Одиллия - две противоположности. Одна - воплощение нежности и мягкости, другая - резкости и четкости.

Различия между двумя героинями можно заметить не только в хореографической постановке, характере исполнения движений и костюме, но и в гриме героинь, что подробно рассматривается в исследовании, начиная от тона и румян, заканчивая губами. И, конечно, главным акцентом данных образов являются брови и глаза. Здесь рассматриваются техники нанесения в двух противоположных образов, и как именно эти техники подчеркивают отличия героинь.

Одетта - контуры лица мягко растушеваны. Выполнена коррекция носа, приемом сужения спинки и крыльев носа. Что касается румян, то здесь используются нежные цвета. Брови в образе Одетты и использованы округлые формы, они создают спокойный и умиротворенный образ. Внутренний уголок глаза подчеркивается тенями светлых оттенков, чтобы придать глубину взгляду, от середины века растушевываются тени коричневых или серых оттенков, которые выводятся в длинную растушеванную стрелку, направленную к вискам. Это поможет добиться выразительности взгляда.

Что касается макияжа губ, то в данном образе могут использоваться более естественные цвета, например различные оттенки розового цвета.

Одиллия – графичные и ярко выраженные линии. Румяна используются коричневых цветов. Прорисовка бровей заметно отличается. Здесь используются более удлиненные и резкие линии. Макияж глаз также имеет различия. Здесь, прорисовка верхнего века более четкая и темная. Используется черный цвет. Также от середины века растушевывается черный и переходит в четкую острую линию, которая стремится к вискам. Макияж глаз становится более объемным, вытянутым и выразительным.

Так как данный образ строгий и графичный, то здесь важна четкая прорисовка контура губ. Цвета могут использоваться от красного до бардового, что окончательно завершит нужный образ.

В течение многих лет и эпох главные роли в данном балете успели исполнить огромное количество балерин, каждая из которых приносила свой характер образу и исполнению. И конечно, если сравнивать разных балерин, исполняющих роли, например, Одетты, то можно заметить, что не только их пластика и восприятие образа, но и их макияж будут сравнительно отличаться друг от друга. Часто, в гриме «белой лебеди» используется светлая пудра, которая ярко отбеливает так называемую Т-зону лица, что придает еще больше светлости и невинности образу. Но, в любом случае, макияжи таких героинь как Одетта и Одиллия должны отличаться друг от друга, играя на контрасте образов, отражая нежность и резкость, плавность и четкость, добро и зло.

Заключение. Подводя итоги данного исследования можно сделать выводы, что грим – древнейшее искусство, которое связано с первобытными обрядами, который пережил много способов его применения и изготовления, начиная с подручных, самых простых материалов и заканчивая сложными текстурами.

Грим прошел через многие эпохи, начиная с Древней Греции, когда грим стал способом преображения и изменения внешности, переходя во Францию, когда косметикой широко начали пользоваться мужчины, после чего начал уже появляться театральный и декоративный грим. И наконец, дошел до наших времен, когда сложные текстуры и техники его применения стали помогать в полном объеме выполнять гриму свою основную задачу именно на сцене – подчеркивание внешности, создание образа и выразительности.

Важно заметить, что грим на сцене необходим. Он помогает не только выразить формы и линии лица, но и кардинально изменить внешность, скрыть недостатки, или же наоборот их подчеркнуть. Все зависит от того, чего именно требует роль.

Но не любой человек справится с такой сложной и кропотливой работой как нанесение грима. Для этого есть специальные люди, которые называются гримеры-постижеры, которые знают все техники типы и направления грима. Ведь нанесение макияжа на каждую из частей лица имеет свою специфику и огромное количество нюансов. Правильно нанесенный грим поможет создать окончательный образ героя и показать его индивидуальность.

Но прежде чем наносить грим на артиста, нужно в полной мере понимать характер художественного образа его героя, который создает балетмейстер. И в создании такого образа немаловажны его видение, мышление и талант.

А талант балетмейстера - это фантазия, способность мыслить хореографическими образами и сочинять разнообразные танцевальные композиции. Также, огромную составляющую имеет правильно подобранное оформление к художественному образу, где одну из главных ролей играет грим. Он позволяет зрителю увидеть образ в целом, помогает донести колорит и

индивидуальность, также увидеть внутренний мир героя, переживания и чувства, позволяет понять насколько разнообразны все герои и, конечно же, является завершающим этапом в создании художественного образа.

Одним из примеров всей вышеперечисленной работы балетмейстеров, артистов и гримеров является балет « Лебединое озеро».

В течение многих лет и эпох главные роли Одетты и Одиллии в данном балете успели исполнить огромное количество балерин, воплотить все задумки балетмейстеров и привнести свой характер образу и постановке в целом. И конечно, все они друг от друга отличались не только пластикой и восприятием образов, но и гримом, который в полной мере передавал характер, чувства и переживания героинь.

В заключении, хочется сказать, что художественный сценический грим есть полное внешнее перевоплощение в том или ином стиле, выполненное в строгом соответствии с задуманным типом и характером произведения, основанное на мимике, нередко связанное с изменением всей фигуры.

Несомненно, что индивидуальные особенности лица требуют в каждом случае совершенно особого грима; поэтому гримировка не только должна объективно передавать тип и характер воплощаемого лица, но в то же время быть согласованной с субъективными особенностями склада лица самого артиста.