

Министерство образования и науки Российской Федерации
ГОУ ВПО «САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ГРИМ В СПЕКТАКЛЕ»

Саратов 2011

Тимофеев А.А.

Методические указания по предмету «Грим в спектакле» – Саратов, 2011. - 15 с.

Методические указания по предмету включают в себя краткое содержание учебной дисциплины, а также вопросы к зачету. Предназначены для преподавателей вузов и студентов обучающихся по специальности 071301 «Народное художественное творчество», а также педагогов-хореографов училищ, колледжей и школ искусств.

Рекомендовано кафедрой хореографии
факультета искусств и художественного образования Педагогического института ГОУ
ВПО «Саратовский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского» в качестве
учебно-методического пособия для использования в учебном процессе

Введение

Одним из компонентов спектакля, средств создания сценического образа является грим. Он помогает исполнителю передать художественный образ, более глубоко и ярко показать его внутренние качества при помощи внешнего выражения. Грим помогает раскрыть идейно-художественный замысел произведения и является как бы внешней оболочкой художественного образа, непосредственно связан со стилистикой, жанром, характером данного произведения.

Дисциплина «Грим в спектакле» включает изучение теоретических основ, практических навыков и приемов гримировального искусства.

Темы программы взаимосвязаны и включают основы косметологии, макияжа, грима, цветоведения, физиогномики, анатомии лица, истории прически, постижа, идеалов красоты.

На занятиях по предмету «Грим в спектакле» используется большой иллюстративный материал по изобразительному искусству, фотоматериалы (артисты в гриме), современные журналы, схемы грима и другие методические разработки (таблицы, светофильтры, диаграммы, тесты), постижные изделия и другие средства.

Целью курса является освоение навыков, приемов, технологий гримирования и макияжа в работе над созданием художественного образа.

Задачи курса:

- Ознакомить с основными терминами и такими понятиями как «косметика», «грим», «макияж»;
- Ознакомить с историей гримировального искусства и его роли в создании сценического образа;
- Выявить значение индивидуальных особенностей лица, типа и формы лица, а также показать способы коррекции форм и деталей лица;
- Дать представление о технических приемах грима и изобразительных средствах макияжа;
- Ознакомить с различными видами грима и макияжа.

Содержание курса

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

Понятия «грим», «косметика», «макияж», «визаж». История возникновения и развития искусства театрального грима как искусства изменения внешних форм лица актера соответственно образу исполняемой роли. История развития грима в контексте с историей театра: Др. Греция, Рим (маски); театральные маски Востока (Япония, Китай, Индия). Средневековые мистерии, миракли; Комедия дель арте; театр XVII-XVIII века; реалистический грим XIX-XX века. Основные функции театрального грима, его значение в прошлой сценографии и его отличия в кино, на телевидении; современные тенденции грима – «облегчение», приближение к макияжу и др. Макияж в театре, образный грим-макияж на подиуме.

Раздел 1. Подготовка к процессу гримирования

Тема 1. Оборудование гримерной комнаты

Комната предполагает наличие гримерных столов, зеркал (больших, ручных), достаточный свет, окна, которые должны быть плотно зашторены, раковина с холодной и горячей водой, шкафы для хранения гримировальных средств и постижа, вентиляция.

Гримировальные средства и инструменты: грим, коробки, декоративная косметика, гигиеническая косметика (кремы, мыло, салфетки и др.); тона, морилки, клей для усов и бород; гуммоз и различная пластика для лица; достаточный объем постижных изделий, исторические парики, бороды, усы, бакенбарды, шиньоны и др.; кисти колонковые № 3-5, губки, ножницы, шпильки, заколки и многое другое для закрепления париков, усов, шиньонов и бород.

Тема 2. Основы косметологии. Гигиена грима. Техника безопасности

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

Гигиена грима: чистота вех гримерных средств, помещения, стола, рук.

Техника безопасности: исправная электропроводка, наличие аптечки, правильное пользование режущими предметами, клеим др. средствами грима.

Типы кожи. «Проблемная кожа» и грим. Правила снятия грима, демакияжа. Уход за кожей. Гимнастика для лица, массаж.

Тема 3. Анатомические основы грима. Строение лицевой части черепа

Значение знаний анатомии лица в профессиональном выполнении сложных, острохарактерных гримов, выявление определённой пластики лица (худое, полное); увеличение или уменьшение формы лба, скул, носа, подбородка и др.

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

Формы лица: физиономика и формы лица, деталей лица. Возрастные изменения в пластике лица. Классические пропорции лица, головы.

Раздел 2. Цветоведение

Тема 1. Цветовой спектр. Основные цвета. «Теплый», «холодный» цвет

Основные изобразительные термины и понятия в гриме: тон, полутон, линия (линейный грим), рефлекс, цвет, блик, колорит, «насыщенный», «разбавленный», «тёплый», «холодный» цвета грима, красок; хроматическая и ахроматическая гамма.

Тема 2. Психология восприятия цвета

Психология восприятия цвета (красный, оранжевый и т.д.) по М. Люшеру, В. Кандинскому. Символика цвета в масках театра «Кабуки» в других странах.

Тема 3. Цветовые типы лица: «лето – зима», «весна – осень». Цветовая диагностика лица

История создания методики: швейцарский художник исследователь И. Иттен (60-70-е г. XX в.). Необходимость при дневном макияже для схемы грима – макияжа молодого лица, правильного подбора декоративной косметики и грима в создании единой гармоничной цветовой гаммы грима – макияжа.

«Лето-зима» - «холодная» цветовая гамма макияжа.

«Весна-осень» - «теплая» подсветка кожи и макияжа.

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

Тема 4. Декоративная косметика, грим-макияж. Цвет и стиль

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

Грим-костюм-декорации: рефлексy. Взаимосвязь всей сценографии и цветовой композиции грима.

Раздел 3. Технология грима, визажа. Изобразительные приёмы

Тема 1. Изобразительные приёмы в гриме, визаже

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

Тема 2. Морфология. Типы и формы лица. Классические пропорции лица

Соответствие формы лица с определенной геометрической формой лица: круглое, овальное, треугольное, квадратное. Соответствие черт характера и формы лица; некоторые сведения из физиогномики. Классические пропорции лица – идеал красоты, созданный скульптором Др. Греции в V в до н.э.

Морфология – наука о строении тела, его формах, их соответствии общему и частному. «Чтение» лица.

Тема 3. Моделирование лица в гриме, визаже. Изменение формы лица

Моделирование лица, его деталей – выявление. Подчеркивание их объёмов, корректировка неправильных форм лица, его деталей для острохарактерного грима. Определённая схема нанесения «теплых», «холодных» оттенков моделировки. Нанесение румян, бликов. Соответствие теневых красок с общим тоном, грунтовкой. Изменение формы лица в гриме – резкое, болезненное сужение лица; удлинение; увеличение или искажение (искривление) объёмов лица, его деталей при создании острохарактерных гримов – образов.

Тема 4. Детали лица. Коррекция и изменение их в гриме, визаже

Физиогномическая характеристика определённых 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. Приёмы «убирания» бровей, изменения направления оси глаз, объёма носа, рта.

Тема 5. Цветовая проработка объёмов лица

- а) Правильные геометрические формы («обрубков»).

Резкая прорисовка деталей лица по принципу геометрических форм: нос – призма, лоб – призма, и т.д. Помогает увидеть объёмную структуру лица, его пластику.

б) Искаженные геометрические формы (асимметрия).

Помогает увидеть в искаженных формах деталей лица изменение психологического рисунка лица, что в дальнейшем поможет в сложных гримах – образах.

в) Круглые формы.

Округлая прорисовка деталей лица поможет в дальнейшем в сложном гриме полного лица. «Тёплая», красновато-коричневая гамма рисунка форм деталей лица.

Тема 6. Анатомическая проработка лица: основные выпуклости и впадины. Грим «Череп»

Целесообразно вначале выполнить упражнение по выявлению основных выпуклостей и впадин на основе анатомических знаний строения лицевой части черепа с использованием живописных приёмов грима, его акцентов (блики-тени); использование в схеме грима худого, старого лица, национального грима.

Грим «Череп» - сложный грим с использованием четкого линейного рисунка, правильного цветового решения и композиции грима. Завершает подготовительный период к переходу к схемам грима.

Раздел 4. Схемы грима

Тема 1. Молодое красивое лицо. Декоративная косметика и макияж. Концертный грим. Мужской макияж

Классические пропорции лица. Использование приёмов и средств макияжа. Подбор основы, тон-базы, грунтовок, общего тона. Корректировка «проблемной» кожи (акне, камедоны и т.д.), формы и деталей лица. Правила нанесения румян при определённой форме лица. Закон естественного румянца. Соответствие макияжа стилю, цвету костюма, лица, назначение макияжа. Дневной (натуральный) макияж, вечерний (яркий) макияж на сцене. Его отличие от бытового макияжа. Схема грима для удалённой сцены. Мужской макияж, грим, корректная проработка черт лица, где основным является убиение дефектов кожи лица, «мужская» моделировка лица, приемы киногрима. Театральные приёмы «омоложения» лица (подтяжки), камуфляж (высветление морщин), омолаживающие приёмы грима-макияжа.

Тема 2. Худое и полное лицо

Использование приёмов моделирования. Выявление костной структуры лица. «Холодный» колорит цветовой гаммы грима. Вертикальная композиция грима. Худое, болезненное лицо (дистрофия) –

обостренный рисунок грима. Сужение широкого, полного лица. Акцент в гриме – подскуловые и глазничные впадины, острый рисунок носа.

Выявление мышечно-жировой структуры лица. Округлая прорисовка деталей лица: округлый рисунок щёк, подбородка, носа, полные губы. «Теплая», красновато-коричневая гамма. Старые приёмы: толщинки из ваты, папье-маше. Горизонтальная композиция грима. Акцент в гриме – полные щеки, яркий румянец, полные губы.

Тема 3. Грим подростка

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

Тема 4. Мимические мышцы лица. Основные мимические выражения лица

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

Прорисовка устойчивых эмоциональных окрасок внешних форм лица. Определение основных акцентов в гриме, его композиционного построения. Физиогномико-психологические характеристики: злое – холерик; веселое – сангвиник; печальное - меланхолик. Несколько рисунков грима холерика: подвижный, легкий, тяжёлый, фанатичный; меланхолика: аскет, поэт-романтик, Пьеро.

Раздел 5. Скульптурно-объёмные, комбинированные приёмы грима

Тема 1. Изменение пластики лица, деталей лица. Гумоз. Пластические детали. Маски

Изменение или коррекция формы носа, скул. Подбородка. Приёмы работы с гуммозом – специальным материалом для изменения пластики лица. Его состав, способы смягчения. Сложная техника, требующая определённых навыков, неоднократного повторения заданий по изменению формы носа. Гримы Ф. Шаляпина. Готовые изделия из латекса, резины. Правила наlepки гуммоза, его маскировки мастикой, пудрой, определённым цветом грима. Изменение пластики лица более кардинальное изменение рисунка пластики лица актёра. Маски. Исторический экскурс (назначение маски, её изотерика.).

Тема 2. «Фактурные» приёмы грима: шрамы, ожоги, раны и т.д.

Живописно-объемные приёмы изображения дефектов кожи из ваты, лигнина (салфеток), гуммоза, желирующих средств для имитации запекшейся крови, слезы, синяка, шрама, рваной раны. Специалисты по спецэффектам – отдельная профессия гримера, соединяющая профессии патологоанатома, биохимика, скульптора и т.д. Увеличенный интерес в связи с постановками мистико-фантастических, детективных по характеру спектаклей.

Тема 3. Постиж и грим. Основные виды театральных париков, бород, усов. Приёмы 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 социального различия. Изменение формы причёсок на париках в зависимости от объективных и субъективных факторов. Развитие парикмахерского дела в эпоху Средневековья. Королевские кауфёры, Франция XVII – XVIII век. Быстрая смена силуэта. Парик как символ и атрибут королевской власти. Исчезновение моды на парики в XIX веке. Возрождение моды на парики в 60-е годы XX века. Театральные парики, их отличие от бытовых. 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 («Чииз»), маскировка с помощью крепе, зачеса на щеку волос, прорисовка волос гримом, маскировка монтюра (основы). Изображение небритости.

Тема 4. Возрастной грим. Метод «постепенного» старения. Использование всех приемов грима и постижа

Основная ошибка – прорисовка морщин на лбу («железные дороги»), у глаз. Определение социального статуса, здоровья, характера, возраста героя. Основные изменения на лице с возрастом – изменение пластики лица. Прорисовка неровного контура нижней челюсти, носогубных складок (брыля), углубление глазничной впадины с акцентом у внутреннего угла верхнего века, уже затем прорисовка морщин методом фактурного приёма, если это лицо простолюдина, бомжа, фермера. Метод киногрима (без общего тона). Просмотр фотографий артистов, играющих стариков. Приемы сединки: пудра, грим, белая морилка. Использование разбавленного клея ПВА (латекса) для изображения морщинистой сетки на коже лица, рук. В мужском образе хорошо закрывают молодое лицо бороды, усы. Грим шеи, рук или закрыть их шарфом и перчатками. Использование париков с залысинами, лысиной, седыми, проседью. Приемы работы и маскировка края лысины и лба актёра.

Раздел 6. Национально-исторический грим

Тема 1. Происхождение рас. Этногенез. Основные особенности рас

Этногенез – становление, развитие нации. Расовые признаки, 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 на национальном гриме. Парики.

Тема 2. Европеоидная раса

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, Приднестровья и др.

Тема 3. Монголоидная раса

Типы: дальневосточная, восточноазиатская и арктические эскимосы. Рисунок грима по принципу расширения и уплощения лица, черный цвет волос; женские, мужские гримы. Монголия, Китай, Япония – разные и схожие схемы грима; использование подтягивания глаз. Центр композиции грима в верхней части лица: узкие глаза, плоская переносица, широкие плоские скулы. Слабая «растительность» на лице у мужчин.

Тема 4. Негроидная раса

Расовые признаки: темный цвет кожи, увеличенные формы носа, всей пластики лица. Использование гуммоза, морилки. Приемы работы с морилкой. Грим рук, шеи, ушей, тела. Центр композиции – нижняя часть лица: широкий нос, большие вывернутые губы. Темный курчавый парик.

Тема 5. Американские индейцы

Малая монголоидная раса. Расовые признаки. Основная 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.

Тема 6. Этнический визаж

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 (Виктук «Служанки», «Саломея»).

Тема 7. Эстетические идеалы красоты. Основные стили эпох.

История прически. Исторические гримы

Древний Египет. Соединение всех рас; своеобразный общий тон цвета красного старого золота; четкая пластика скул, подбородка; негроидный рисунок губ. Акцент в гриме-макияже: аппликативная подводка бровей и глаз. Основные формы париков: геометризованные (царица Нофрет – Др. Царство), история прически. Образ Нефертити (Новое Царство – XVI в. до н.э.).

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), VI в. до н.э.). Большие вертикально завитые бороды, усы, мужская прическа, также вертикально завитые локоны, пропущенные через золотые трубки. Схожесть мужского и женского грима.

Древняя Греция, Рим. Рисунок грима: достаточно 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).

Средневековье (X-XIV вв. до н.э.), Ян Кранах. Несколько вариантов идеалов красоты: культ прекрасной дамы, где боготворятся светлые или золотистые локоны, «свежий» цвет лица, губ, румянца; аскезный, в котором выделяются только глаза (молитвенный экстаз), тон лица бледный, пластика лица удлинённая, волосы убраны. Смена стилей, моды, идеалов красоты. Основное в композиции грима-макияжа: нежность, простота, отсутствие подводок глаз, бровей, губ; светлый холодный тон («летний»); признак эпохи – головной убор (эннены, колпаки со шлейфами и т.д.). Мужские идеалы красоты в разных странах отличаются принадлежностью к определенной социальной группе. Основной рисунок грима: крупное здоровое лицо, борода, усы, волосы средней длины, длинные, завитые – у рыцарей, аристократии. «Духовная» красота.

Эпоха Возрождения (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: 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.

XVII в. (барокко, рококо). 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 – пудренные 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 в. (рококо, классицизм). Неестественно белый цвет кожи лица, кукольно-фарфоровый облик женщин и мужчин. Галантный век. Вторая половина – огромные парики Марии Антуанетты. Прически первой половины – малая пудр. «Графиня Коссель», «Полонез». Мушки. Полумаски. Вуали.

XIX в. (ампир, романтизм, бидермайер, второе рококо, модерн). Быстрая смена стилей, моды, силуэтов, прически. Основное в облике: естественная красота женщин без употребления белил. Актуальны темные оттенки волос, бровей, но романтическая бледность. В облике мужчин – огромная разновидность бород, усов и особенно бакенбардов; сложившийся мужской костюм без излишнего украшательства, отсюда – мужественность, естественность.

XX в. (модерн, реализм, сюрреализм, футуризм, поп-арт...). Чрезвычайно быстрая смена стилей, моды, их одновременное существование, отвечающее определенным слоям населения: демократизм моды; новые понятия красоты, формы, колорита; проблемы массовой и высокой культуры. Распределение XX века:

1900-1913 (модерн): особенность эпохи – огромные шляпы, вычурные прически, бандо; одновременно реалистические (демократические) тенденции – 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).

1920-1930: годы нэпа в России. Эkleктика в моде, идеалах. В моде женщина округлых и изящных форм; вычурный макияж (женщина-«вамп»). Основное в облике – стрижка каре, андуляция, светлый тон лица, волос, яркие губы; завивка-перманент, популярная и у мужчин.

1940-1950: в военные и послевоенные годы сократилось производство тканей. 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).

1960-1970: 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).

1980-1990: 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 (Зайцев, Юдашкин).

Раздел 7. Характерный грим

Использование всех приемов грима, постижа, пластики. Особенности характерного грима. Характер человека в своей внутренней сущности и отражение его внешности. Влияние болезней. Общественное положение, возраст.

Пластика, характерные черты лица актера, мимическая подвижность. Нахождение типических черт характера образа в лице исполнителя.

Тема 1. 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 2. Цирковой грим

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

Становление и развитие циркового искусства и грима клоуна. Клоуны: Футтит, Антонэ, Рико. Братья Фрателлини. Маска Альбрета Фрателлини – классическая цирковая маска.

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

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

Тема 3. Образный грим, визаж

Выполнение гримов-образов по схемам грима: «злого», «веселого», «глупого», мечтательного», «сильного» и т.д.

Образный – фантазийный визаж. Его сходство со сказочным фантастическим гримом. Схемы визажа по теме «времена года»: «зима», «весна», «осень», «зима». Визаж на темы «море», «магия», «музыка» и т.д.

Раздел 8. Сказочный грим

Гротеск, преувеличение формы лица; широкое использование масок, пластики, постижа и др. средств.

Тема 1. «Сказочная красота» - естественные человеческие образы

Отличие грима в спектакле-сказке от реалистического грима. Преувеличенность форм. Яркость, гротеск. Сочетание лаконичности с фантазией. Выразительность средств.

Схемы грима молодого, красивого лица, подростка, возрастной грим, грим веселого, печального лица и т.д. Яркость, насыщенность цвета в гриме. Использование декоративной косметики, макияжа в изображении красивых образов. Современная облегченная традиция решения гримов-образов. Цари, царицы, царевны, Иванушка-дурачок, Иван-царевич, мамки, няньки и др.

Тема 2. Фантастические (виртуальные) 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.

Тема 3. Маски животных (кошек, собак, обезьян, птиц и т.д.)

Сочетание человеческих черт и облика животных: возраст, характер. Живописные гримы-маски животных без использования пластики. «Облегченные» варианты грима. Использование накладных масок,

полумасок, пластических деталей (нос, уши), париков. Использование дополнительного материала (вата, нити, веревки, мочало, блестки, мех, кожа и др.).

Перечень литературы

1. Сыромятникова И.С. Искусство грима. – М.: Высшая школа, 2000.

Контрольные вопросы

1. Понятия «грим», «косметика», «макияж»: общее и различия.
2. Изобразительные приемы в гриме, визаже.
3. Строение лицевой части черепа.
4. Типы и формы лица.
5. Технические средства грима.
6. Этапы подготовки лица к гриму.
7. Способы коррекции бровей.
8. Способы коррекции губ.
9. Способы коррекции носа.
10. Способы коррекции глаз.
11. Этапы работы над эскизом.
12. Коррекция форм лица.
13. Разновидности макияжа.
14. Разновидности грима.
15. Последовательность выполнения макияжа.
16. Косметические процедуры для ухода за кожей лица.
17. Эстетические идеалы красоты и отражение основных стилей эпох в историческом гриме.
18. Особенности выполнения национального грима.
19. Цветовые типы лица.
20. Понятие «характерный грим».
21. Схемы выполнения сказочного грима (по одному примеру каждого типа: человеческие образы, фантастические образы, маски животных).
22. Цирковой грим. Маски «Рыжего» и «Белого» клоуна: различия и сходства.
23. Скульптурно-объемные и комбинированные приемы грима.
24. Основные мимические выражения лица, работа над их прорисовкой.
25. Возрастной грим.