

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. проректора по учебной работе

_____ (О.И. Федоровская)

« ____ » _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.02 Грим

Уровень высшего образования

бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство

Направленность (профиль) – «Академическое пение»

Квалификация – Концертно-камерный певец. Преподаватель.

Форма обучения – очная

Факультет – музыкальный

Кафедра вокального искусства

**Воронеж
2023**

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.07.2017 г. № 659, учебного плана по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки «Академическое пение»), утвержденного ученым советом ВГИИ 27.06.2019 г.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры вокального искусства от 19.05.23 г. Протокол № _____

Заведующий кафедрой _____ (З.Д. Солодилова)

Разработчики:

Подкопаев М.И., профессор кафедры вокального искусства _____

Клинов А.В., старший преподаватель кафедры мастерства актера _____

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Грим» – практическое овладение навыкам искусства грима как элемента творческого раскрытия и формирования образа, как одного из компонентов спектакля, способствующего донесению до зрителя идейно-художественного замысла автора, режиссёра, актёра, художника.

Задачи дисциплины:

- раскрыть значение грима в театральном искусстве,
- познакомить с основными видами грима и техникой гримирования, с правилами безопасности в работе с гримом.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Грим» входит в состав блока ФТД. «Факультативные дисциплины» ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство. Она непосредственно связана с такими дисциплинами как «Оперный класс», а также учебной (исполнительской) и производственной (исполнительской) практиками.

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-3 Способен создавать художественный образ в музыкальном спектакле на основе замысла постановщиков (дирижера, режиссера) в условиях сценического представления, концерта, совмещая профессиональное пение с актерской и пластической выразительностью	ПК-3.4 Выполняет постановочные музыкальные и сценические задачи, органично соединяя в сценическом движении музыкальный материал и пластику.	Знает: основы теории грима основные приёмы гримирования и их последовательность знает методы самостоятельной работы по созданию грима знает правила гигиены грима
		Умеет: использовать искусство грима при поиске внешней характеристики образа организовывать своё рабочее место в гримерной комнате
		Владеет: основными приёмами гримирования; навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудо- емкость в часах	5 семестр
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (всего)	32	32
Аудиторная работа (всего):	32	32
в том числе:		
Лекции		
Семинары		
Практические занятия (всего):	32	32
в том числе		
<i>групповые</i>	32	32
<i>мелкогрупповые</i>		
<i>индивидуальные</i>		
Внеаудиторная работа (всего):		
в том числе:		
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:		
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности		
Творческая работа (эссе, реферат)		
Самостоятельная работа	40	40
Экзамены		
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)		Зачёт
ИТОГО: общая трудоемкость	часов 72	
	ЗЕТ 2	

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Структура дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов трудо- ёмкост и	Виды занятий и количество часов			
			Лекции	Семи- нары	Практи- ческие занятия	СРС
1.	Введение. История грима. Обзор истории причесок.	5			2	3
2.	Технические средства гримирования.	5			2	3
3.	Гигиена грима.	5			2	3
4.	Составление тонов гримировальных красок.	7			4	3
5.	Анатомическое строение лица. Грим черепа.	9			4	5

6.	Грим старческого лица.	5			2	3
7.	Грим молодого лица.	5			2	3
8.	Скульптурно-объемный грим.	9			4	5
9.	Характерные и национальные гримы.	8			4	4
10.	Волосяные изделия и их изготовление.	6			2	4
11.	Грим к образу.	8			4	4
	ИТОГО	72			32	40

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Раздел (тема) дисциплины	Содержание раздела (темы) в дидактических единицах
Тема 1. Введение. История грима. Обзор истории причёсок	Предмет и задачи дисциплины. Значение грима в театре. Грим как компонент спектакля, способствующий донесению до зрителя идейно-художественного замысла автора, режиссёра, актёра, художника. Грим как элемент творческого раскрытия и формирования образа. Предпосылки зарождения грима. Маски древнегреческого и римского театров. Гримеры и маски средневекового мистериального театра. Полумаски гримы итальянской комедии del arte. Грим придворного французского театра. Актёр Тальма как один из основоположников реалистических тенденций в гриме. Реалистические гримы В.В.Самойлова и А.П.Ленского. Утверждение МХАТом реалистического грима в театре и зарождение понятия «стиль грима». Исторический обзор развития и совершенствования технических средств и приёмов гримировки. Обзор истории причёсок применительно к драматургии русских и зарубежных классиков. Древнегреческие и римские причёски; итальянские и английские причёски XVI века; французские причёски XVII, XVIII веков. Моды и характер причёсок в России и за границей в XIX-XX веках.
Тема 2. Технические средства гримировки	Рабочее место для гримировки. Оборудование гримировальных комнат. Гримировальные краски и их изготовление. Жировые гримировальные краски, представление об их изготовлении, составе, характеристике. Грим жидкий концентрированный; сухие румяна. Гримировальные принадлежности и инструменты. Набор гримировальных красок, лигнин, крема для снятия грима, гуммоз, пудра (белая, рашель, цветная), гримировальная паста (для заделки лба у парика и краёв накладок), колонковые кисти или растушёвки, сухие румяна, клей (лак) для наклеивания волосяных изделий, кисть для клея, ангруас или фамос, бриолин, лосьон, расчёска, полотенце, инструменты для завивки волос. Хранение гримировальных красок и принадлежностей.
Тема 3. Гигиена грима	Строение кожи лица человека; сухая, жирная, нормальная кожа; подготовка лица к гримировке. Правила и последовательность гримирования лица; гигиенические условия и правила снятия грима.
Тема 4. Составление тонов гримировальных красок	Основные красители, применяемые для красок: титановые белила, охры желтые, желтый кадмий. Мумия, лак алый С, лаковый красный Ж, пигмент оранжевый прочный, крон жёлтый, кармин, бакан, краплак, сурминовая киноварь, красные охры, ультрамарин, индиго, берлинская лазурь, умбра, вандик коричневый, слоновая кость и т.д. Понятия: «телесные краски», «телесные цвета». Характеристика цвета гримировальных красок. Составление общих тонов грима. Составление теневых красок. Гримировальные краски и электрический свет. «Тёплые» и «холодные» тона. Понятие «палитра красок».

Тема 5. Техника грима. Грим черепа	Знакомство со строением черепа. Основные кости черепной коробки и лица. Основные выпуклости и впадины лицевой части черепа. Строение лица человека. Мягкие ткани лица. Техника гримировки. Линеарность и объёмность в гриме. Линия как средство подчёркивания границ костей и впадин черепа. Полутень как средство объёмного изображения выпуклых костей и впадин черепа.
Тема 6. Техника возрастного грима. Грим старческого лица	Признаки старости, типичные для большинства людей: седина волос, облысение головы (у мужчин), дряблость и изменение цвета кожи лица, появление морщин и впадин, частичная деформация носа. «потухший» взгляд, изменение формы бровей, изменение цвета и расположения румянца, изменение формы и окраски губ. Основные впадины и морщины старческого лица. Худое и полное старческие лица. Расположение и строение впадин и морщин для худого и полного старческих лиц. Значение в гриме объёма, светотени, цвета, полутона, блика, мазка.
Тема 7. Грим среднего возраста. Грим молодого лица	Принципы выполнения грима среднего возраста. Разновидности молодого грима: «своё лицо» для сцены, концертный грим. Грим детского лица, характерный молодой грим. Цвет лица в молодом возрасте, форма бровей, строение глаз. Форма носа, форма губ, расположение румянца и овал лица в молодом гриме. Значение бытовой косметики для молодого грима и концертного грима.
Тема 8. Скульптурно-объемный грим	Налепки для носа из гуммоза. Строение носа: спинка носа, кончик носа. Крылья. Форма носа: прямой, с горбинкой, курносый, вздёрнутый, опущенный, короткий нос, длинный нос, широкий и узкий, высокий и низкий и т.д. Правила гуммозной накладки носа. Подтяжка частей лица – носа, глаз. Щёк с применением газа, шифона и т.д. Приёмы и правила подтяжки. Выполнение объёмных шрамов на лице с применением коллодия. Толщинки. Назначение толщинок и их изготовление из губчатой резины, ангорской шерсти, трикотажа и ваты, замши и ваты. Правила наклейки толщинок.
Тема 9. Характерные гримы (без применения волосяных изделий). Национальные гримы.	Принципы создания и выполнения характерного грима. Выполнение характерных гримов по эскизам, на память, по литературному описанию. Гримирование шеи, рук. Расовые и национальные признаки в строении лица человека: цвет и форма волос, цвет кожи, форма глаз, бровей, носа, скул, овал лица.
Тема 10. Волосяные изделия и их изготовление (парики, бороды и т.д.)	Характеристика париков: их назначение и изготовление из натурального, искусственного волоса, ангорской шерсти и т.д. Парики со лбом и без лба. Классификация париков, исходящая из характера исторических причёсок. Классификация бород и усов.

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентного подхода по учебной дисциплине «Грим» предусматривает широкое использование в учебном процессе инновационных и информационных технологий в активных и интерактивных формах проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.

Активные формы обучения реализуются на групповых занятиях в процессе работы над поиском внешней характерности и практической реализацией на лице модели; на индивидуальных занятиях в процессе создания образа героя по репродукциям и эскизам художников, в процессе творческих работ по созданию внешнего облика сценического персонажа с применением гримировальных материалов.

В интерактивных формах обучения проводятся лекции с обратной или многосторонней связью по проблемам гримировального искусства, творческие работы по созданию грима на лице модели; выполняются творческие задания по созданию внешней характерности.

Формы внеаудиторных занятий предполагают участие в мастер-классах; творческих встречах с ведущими актерами и режиссерами театров.

В качестве специальных технологий при освоении дисциплины используется комплексный метод обучения, сущность которого проявляется в создании характера героя через внешнюю характерность персонажа, с учетом предлагаемых обстоятельств, целей и задач при одновременном совершенствовании элементов внутренней и внешней техники.

Инновационные технологии:

- демонстрация визуального материала с портретами актеров в гриме;
- показ спектаклей с артистами, исполняющими роли с использованием сложного грима;
- анализ видео живописных портретов из картинных галерей и музеев, передающих время, стили и способы существования действующих лиц той эпохи.

Информационные средства обучения: Интернет-ресурсы.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, который может включать:

1. Предоставление особых условий, в частности, изменение в сторону увеличения сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов,

2. При необходимости снижаются требования, предъявляемых к уровню знаний и умений студентов; изменяются способы подачи информации (в зависимости от особенностей);

3. Изменяются методические приемы и технологии:

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);

– предоставление инструкций как в устной, так и в письменной форме;

– изменение дистанции по отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата.

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а оценку качества самой работы, т.е. основополагающим для оценки является критерий относительной успешности.

5. Ситуативность учебного процесса предполагает искусственное создание ситуации успеха – побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессией; предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть.

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

На самостоятельную работу отведено 40 часов. В учебном процессе используется аудиторная самостоятельная работа, которая выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям. Она складывается из овладения навыками гримирования; работы над созданием эскизов; изучения стилистических особенностей материала с учетом эпохи, описываемой в материале, социального статуса, происхождения национальности персонажей, ярко выраженных особенностей характера. К формам контроля самостоятельной работы студентов относится контрольный просмотр.

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и дополнительная литература с указанием №№ глав и параграфов (музыкальные произведения)	Форма контроля СРС
1.	Гигиена грима.	Изучить вопросы: 1. Типы кожи 2. Уход за кожей 3. Правила нанесения грима	И. Сыромятникова. Искусство грима и прически. – М. – Академия. – 2000. Стр. 21-31. С.П. Школьников. Грим. – М. – Высшая школа – 1969. стр.67.	Контрольный просмотр на занятии
2.	Грим старческого лица.	Изучить вопросы: 1. Анатомическое строение лица. 2. Возрастные изменения кожи	С.П. Школьников. Грим. – М. – Высшая школа – 1969. Стр.79-81; И. Сыромятникова. Искусство грима и прически. – М. – Академия. – 2000. Стр. 48-51.	Контрольный просмотр на занятии
3.	Грим молодого лица.	Изучить вопросы: 1. Определение типа лица. 2. Корректировка с помощью грима отдельных черт лица	С.П. Школьников. Грим. – М. – Высшая школа – 1969. Стр.88-89; И. Сыромятникова. Искусство грима и прически. – М. – Академия. – 2000. Стр. 31-52.	Контрольный просмотр на занятии
4.	Скульптурно-объемный грим.	Изучить вопросы: 1. Использование в гриме гуммозных наклеек, ватных толщинок. 2. Приемы работы с жидким латексом	С.П. Школьников. Грим. – М. – Высшая школа – 1969. Стр.84-88; Бейган Ли «Грим для театра, кино и телевидения», изд. «Искусство», 1997. Стр.46-53.	Контрольный просмотр на занятии
5.	Национальные гримы.	Изучить вопросы: 1. Особенности строения лица, в зависимости от расовой принадлежности	И. Сыромятникова. Искусство грима и прически. – М. – Академия. – 2000. Стр. 67-75.	Контрольный просмотр на занятии
6.	Грим в спектаклях курса.	Изучить вопросы: 1. Определение стиля и жанра спектакля. 2. Выявления характерных признаков персонажа 3. Работа с эскизом	С.П. Школьников. Грим. – М. – Высшая школа – 1969. Стр.149-155.	Контрольный просмотр на занятии

8 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1 Виды, формы и сроки текущего, промежуточного и итогового контроля

Виды контроля	Формы контроля	Сроки контроля
Текущий контроль	Собеседование. Контроль самостоятельной работы студентов.	В течение семестра
Промежуточная аттестация	зачет	5 семестр

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки достижения запланированных результатов обучения

Зачет проходит в присутствии всей учебной группы и состоит из теоретической и практической части: ответ на вопрос и выполнение практического задания.

8.2.1 Вопросы к зачету

1. Виды грима.
2. Строение лицевой части черепа.
3. Типы лица. Параметры классического типа лица.
4. Гигиена грима.
5. Живописный грим. Приемы создания.
6. Приемы изменения деталей лица и шеи в живописном гриме.
7. Возрастной грим. Приемы и способы создания средствами живописного грима.
8. Скульптурно-объемный грим. Законы и принципы исполнения.
9. Особенности в работе над скульптурно-объемным гримом.
10. Возрастной грим. Приемы создания средствами скульптурнообъемного грима.
11. Постижерские изделия. Виды. Способы нанесения.
12. Волосяные изделия. Крепе.
13. Бельмо. Материал и способы исполнения.
14. Национальный грим. Особенности воплощения негроидной, желтой и белой расы.
15. Художественный образ сценического героя. Этапы создания.
16. Портретный грим. Этапы создания.

8.2.2 Практические задания

1. Исполнение грима черепа.
2. Грим молодого лица.
3. Грим молодого худого лиц.
4. Грим молодого полного лица.
5. Выполнить эскиз. Грим старческого лица.
6. Исполнить грим с применением гуммоза. Налепки носа.
7. Исполнить грим с применением ваты и клея. Налепки щек и носа.
8. Выполнить грим с применением подтяжек. Подтяжка глаз и носа.
9. Выполнить шрамы из гуммоза.
10. Выполнить шрам с применением ваты.
11. Выполнить старческий грим, с применением парика, бороды, усов.
12. Выполнить грим с применением газа. Бельмо. Ожог.
13. Борода «эспаньолка». Практическое исполнение.
14. Портретный грим исторического героя. Работа по фотографии.
15. Портретный грим. Работа по эскизу.

В результате практической работы над созданием внешнего образа сценического героя студент должен продемонстрировать:

- умение создать внешний образ сценического героя, используя описания автора или руководствуясь фотодокументами, художественными портретами, эскизами; выбрать гримировальный материал, соответствующий жанру, роли и сверхзадачи спектакля;
- владение приемами и техникой исполнения живописного и скульптурно-объемного грима.
- максимальная схожесть с изображаемым портретом или описанием авторского портрета;
- соблюдение технологической последовательности в исполнении грима;
- соблюдение жанровой выразительности;
- умение работать с гримировальным инструментарием и материалом;
- умение сочетать характер и характерность сценического персонажа.

8.3 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения

Критерий оценки:

- самостоятельность исполнения грима;
- творческий подход в решении внешней характерности;

Отметка «зачтено» выставляется при условии выполнения практического задания – выполнения грима и положительных ответах на теоретические вопросы.

Отметка «не зачтено» / («неудовлетворительно») соответствует полному (или почти полному) отсутствию приобретенных профессиональных навыков. Студент не выполнил программу дисциплины. Компетенции не сформированы полностью: сформированность заявленных дескрипторов компетенций менее чем 51% (в соответствии с картами компетенций ОПОП).

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ФОС по дисциплине оформляется как приложение к рабочей программе и представлен в виде отдельного документа ОПОП.

10 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Проведение практики может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на практическую подготовку, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (в том числе, сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса прохождения практики, выбор мест прохождения практики с учетом состояния здоровья и требования по доступности.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты прохождения практики и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации.

Необходимость создания индивидуальных условий прохождения практики и аттестации обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий практических занятий, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

11.1 Основная литература

1. Сыромятникова. Искусство грима и прически. – М. – Академия. – 2000
2. И. Сыромятникова «Искусство грима и макияжа», изд. «Рипол Классик», 2005.
3. Бейган Ли «Грим для театра, кино и телевидения», изд. «Искусство», 1997.
4. М. Чехов. Литературное наследие. – М. – Искусство – 1995.
5. Т.М. Шухмина. Грим. – М. – Государственное издательство культурно-просветительной литературы – 1956.
6. Ф.В. Вархолов. Грим. – М. – Высшая школа – 1965.
7. С.П. Школьников. Грим. – М. – Высшая школа – 1969.

11.2 Дополнительная литература

11.3 Интернет-ресурсы

<http://grim.com.ru/showthread.php?t=304&page=6> – специализированный интернет-ресурс для гримёров, стилистов, визажистов, постижёров, бутафоров и декораторов
http://grim.xost.ru/young_feminine.phtml – сайт театральной студии КавМинВод.
<http://grimfx.ru/gp03.html> – грим для театра, кино и телевидения
<http://www.fxdesignpro.ru/ruspages/wound.htm> – сайт авторской студии Петра Горшенина, грим и спецэффекты в кинопроизводстве
<http://www.kinopro.ru/> – сайт «Все для кино» при киностудии «Мосфильм»

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория, оборудованная гримировальными столами, стульями, зеркалами, осветительными приборами.

Наглядный материал.

Гримировальные инструменты: растушевки, кисти, пластмассовые ножи, щипцы, бигуди, плойки.

Гримировальные краски, пудра разных оттенков.

Объемные материалы: гуммоз, ангруаз, газ, вата, клей.

Постижерские изделия.

Средства для снятия грима.

13 ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа:

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры
от “ ____ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Зав. кафедрой _____

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры
от “ ____ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Зав. кафедрой _____

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры

от “ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Зав. кафедрой _____