

Частное образовательное учреждение высшего образования

«Международный университет искусств»

(ЧОУ ВО «МУИ»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по освоению дисциплины

«Грим»

для обучающихся по направлению подготовки

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» всех форм обучения

г. Череповец

2024

1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель и задачи дисциплины

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Грим» представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студентам оптимальным образом организовать процесс самостоятельного или углубленного изучения курса.

Рекомендации составлены таким образом, что большая часть времени отводится на самостоятельную работу. Содержание этих рекомендаций касается:

- планирования и организации времени, необходимого для изучения дисциплины;
- использования материала учебно-методического комплекса;
- работы с литературой;
- подготовки к промежуточной аттестации.

Целями освоения дисциплины «Грим» является формирование у студентов знаний, умений и навыков по основам гримировального искусства, обучение студентов основным приемам наложения сценического и театрального грима

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- историю развития гримировального искусства, основные гримировальные приемы;
- технологию гримирования и технические средства грима;
- современные технологии, техники грима и методы трактовки внешнего образа персонажа.

Уметь:

- самостоятельно разработать эскиз грима для исполняемого произведения (роли);
- выполнять грим с париком и наклейками из волос (постижерными изделиями);
- отразить в гриме характерные особенности роли;
- создавать такой внешний облик персонажа, который соответствовал бы внутреннему содержанию образа.

Владеть:

- всеми выразительными возможностями грима для создания полноценного художественного образа;
- техникой и технологиями создания художественного образа в гриме в соответствии со стилем и художественными особенностями проекта.

При освоении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации:

1. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут служить основой для изучения многих последующих дисциплин.

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников. Самостоятельно вырабатывать навыки применения специальных материалов и гримировальных инструментов для создания полноценного художественного образа.

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, затем ответить на вопросы. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к практическому занятию или к промежуточной аттестации.

4. Особое внимание следует уделить практическим занятиям, поскольку это способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний.

5. Проводимые в различных формах практические занятия, дают возможность непосредственно понять алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых в учебниках и на лекциях. Поэтому обучающийся должен активно участвовать в выполнении всех видов практических работ.

6. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины являются в равной мере важными и часто взаимосвязаны. Как и в любой другой дисциплине, нельзя приступать к изучению последующих разделов, не усвоив предыдущих.

7. Для изучения дисциплины необходимо использовать различные источники: учебные и учебно-методические пособия, справочную литературу, раскрывающую понятийный аппарат, интернет- сайты и тематические порталы. Подробный перечень рекомендуемых литературных источников представлен в последнем разделе данных методических указаний.

Образовательные технологии

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций при изучении дисциплины предусмотрены следующие образовательные технологии:

1. Информационно-коммуникативные технологии, позволяющие овладевать и свободно оперировать большим запасом знаний путем самостоятельного изучения профессиональной литературы, применения новых информационных технологий, включая использование технических и электронных средств получения информации.

2. Проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать средства для их решения.

3. Практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы профессиональных практических умений и навыков, позволяющих качественно осуществлять профессиональную деятельность.

4. Личностно-ориентированные технологии, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности учебном процессе.

5. Здоровьесберегающие технологии, позволяющие равномерно во время занятия распределять различные виды заданий, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ.

Тематический план дисциплины

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/
	Раздел 1. Теоретические основы технологии грима
1.1	Цветоведение/Лек/
1.2	Цветоведение. Работа с цветом. Светотени /Пр/
1.3	Самостоятельное изучение темы: «Цвет и светотень. Взаимосвязь грима и света.» /Ср/
1.4	Технология грима, макияжа, живописные приемы /Пр/
1.5	Самостоятельное изучение тем: «Техника гримирования», «Изображение деталей лица», «Основные виды гримёрных материалов», «Отличие декоративной косметики от театрального грима» /Ср/
1.6	Схемы грима /Пр/
1.7	Техники гримирования /Пр/
1.8	Самостоятельное изучение темы: «Отличие схемы грима женского молодого лица и мужского молодого лица» /Ср/
1.9	Скульптурно-объемные, комбинированные приемы грима /Лек/

1.10	Применение скульптурно-объемных, комбинированных приемов грима /Пр/
1.11	Самостоятельное изучение темы: «Мягкость цвета кожи, нежность черт и форм лица; цвет губ в мужском и женском молодом гриме», «Понятие скульптурно-объемных приемов грима». /Ср/
1.12	Характерный грим /Пр/
1.13	Самостоятельное изучение темы: «Трактовка образа. Характерные черты лица актера», «Мимическая подвижность лица и использование ее для нахождения типичных черт характера образа», «Особенности характерного грима». /Ср/
1.14	Использование мимической подвижности лица для создания характера образа/Пр/
1.15	Сказочный грим /Лек/
1.16	Сказочный грим /Пр/
1.17	Самостоятельное изучение и практическое применение техник нанесения характерного, сказочного, скульптурно-объемного грима. /Ср/
1.18	Сказочный грим /Ср/
1.19	Маски /Пр/
1.20	Самостоятельное изучение тем: «Сказочный грим. Сказочные фантастические образы», «Преувеличенность форм и черт лица, гротеск исполнения», «Отличие сказочного грима от реалистичного» /Ср/
Раздел 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации	
2.1	Контроль самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины /КСР/
2.2	Сдача промежуточной аттестации /ИКР/
Раздел 3. Виды грима	
3.1	Национально-исторический грим/Лек/
3.2	Национально-исторический грим/Пр/
3.3	Самостоятельное изучение тем: «Общая характеристика и особенности европеоидной, негроидной, монголоидной рас», «Основные признаки рас», «Основные схемы национального грима», «Цвет кожи, строение лицевой части черепа, цвет волос», Прическа и украшения, как уточнение национальной принадлежности» /Ср/
3.4	Физиогномика/Пр/
3.5	Самостоятельное изучение тем: «Анатомическое строение черепа», «Строение лицевой части черепа», «Основные впадины и основные выпуклости лица», «Мышцы и мимические выражения лица», «Особенности строения кожи», «Грим детского лица. Грим молодого лица», «Отличительные черты молодого лица», «Основной грим для женщин. Основной грим для мужчин» /Ср/
3.6	Возрастной грим/Лек/
3.7	Возрастной грим/Пр/
3.8	Самостоятельное изучение тем: «Признаки старости: седина волос, изменение цвета кожи, морщины, деформация частей лица», «Метод «постепенного старения» лица» /Ср/
3.9	Грим в учебном спектакле/Лек/
3.10	Грим в учебном спектакле /Пр/
3.11	Самостоятельное изучение тем: «Понятие острохарактерного грима. Клоунский и комедийный грим», «Гротесковый, эстрадный, цирковой грим» /Ср/
3.12	Грим в драматическом театре /Лек/
3.13	Грим в драматическом театре /Пр/
3.14	Самостоятельное изучение тем: «Анализ драматургического материала, анализ роли, изучение времени и эпохи, ознакомление с литературно-описательными, иконографическими материалами», «Выявление характерных черт героя» /Ср/
3.15	Концертный грим /Пр/
3.16	Самостоятельное изучение тем: «Грим для ТВ, концертный грим», «Особенности многоцветного использования гримерного образа, способы «оживления» грима, внесение корректировок» /Ср/
Раздел 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации	
4.1	Контроль самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины /КСР/
4.2	Сдача промежуточной аттестации /ИКР/

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Целями выполнения обучающимися практических работ, являются:

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам учебных дисциплин;
- формирование компетенций (части компетенций) познавательной деятельности (критическое мышление; исследование внешней среды для выявления ее возможностей и ресурсов; разрешение проблемных ситуаций, умение структурировать и преобразовывать информацию; способность к приращению накопленных знаний);
- выработка при решении поставленных задач, профессионально значимых качеств (способность обучаться самостоятельно; готовность решать сложные вопросы, проявлять творческую инициативу и пр.);
- приближение учебного процесса к реальным условиям работы того или иного специалиста.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки рефератов, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

Студентам следует при подготовке к практическим занятиям:

- ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;
- выписать основные термины;
- уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций преподавателя;
- готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние являются эффективными формами работы;
- рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации.

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Изучение дисциплины осуществляется в форме практических занятий под руководством педагога-специалиста. Занятия проводятся в специализированных классах, оснащенных оборудованием.

Типовые практические задания для текущего контроля (6 семестр):

1. Сделать схему грима полного лица;
2. Сделать схему грима худого лица;
3. Сделать схему грима старческого лица;
4. Сделать схему грима молодого лица;
5. Сделать грим с применением волосяных изделий;
6. Сделать национальный грим (по выбору);
7. Сделать грим, имитирующий животных (по выбору);
8. Сделать характерный грим (жанр водевиль, комедия, др.);
9. Сделать грим литературных героев (по выбору);
10. Выполнить основные приемы техники и последовательности гримирования;

11. Работать с гуммозом, особенно в «сказочном» гриме (по выбору);
12. Выполнять грим с учетом размеров сценической площадки, зрительного зала, электрического, дневного освещения; работать с волосными изделиями (парики, усы, бороды, бакенбарды, крепе, локоны, косы, накладки).

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце практического занятия, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, излучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

Методика написания рефератов

Реферат – это один из видов учебной работы. Рефераты могут быть представлены как:

- результат реферирования одной или нескольких книг и/или статей по определенной теме. Это краткий обзор основного содержания выбранных научных источников.
- краткое раскрытие определенной темы, по которой отражена степень изученности данной проблемы, ее дискуссионность и дает свое понимание рассматриваемых вопросов.

Реферат, как письменная работа обучающегося, предполагает определенную организацию его подготовки и написания, а также соблюдения требований, которые к нему предъявляются.

Обучающийся самостоятельно или с помощью преподавателя выбирает из списка, тему для своего реферата. Тема реферата может быть предложена обучающимся помимо указанного списка, но она обязательно должна быть согласована с преподавателем.

Желательно чтобы реферат начинался с небольшого введения, в котором обоснован выбор темы, раскрыта структура плана и дан анализ литературы, по которой будет написан реферат. Целесообразно завершить реферат краткими выводами и предложениями, вытекающими из текста работы. Текст должен иметь характер самостоятельного изложения. Не допускается дословное переписывание материалов из источников без соответствующих ссылок. Ссылками на источник (Автор. Название. Год и место издания. Страница) оформлены прямые цитаты из текста используемых изданий, а именно: мнение, высказывание, приведенные факты, а также материалы, размещенные в Internet с соответствующими адресами. Сноски должны быть, оформлены единообразно. Сноски в тексте работы могут быть как постраничными, так и концевыми. В последнем случае они должны корреспондировать со списком литературы, приведенном в финале работы. Например, сноска типа [6, 148] непосредственно в тексте означает ссылку на источник.

Выбор темы. Для того чтобы выбор темы осуществлялся правильно, обучающемуся вначале следует внимательно посмотреть соответствующий раздел курса (по программе данного курса, учебнику или учебному пособию, плану практических занятий). Это поможет лучше представить содержание, объем и основные вопросы избираемой темы, связать их с интересами обучающегося в той или иной области знаний. При этом не следует ориентироваться на тему, которая показалась более легкой.

Тема реферата раскрывается на основе изучения основной и дополнительной литературы, а не только на базе материалов учебников и учебных пособий. В списке литературы должно быть не менее 5 названий различных источников.

Примерный перечень тем рефератов

1. Гигиена грима и технические средства в гриме.
2. Маски и грим театра Кабуки.
3. Религиозные культы и обряды, сопровождавшиеся «магической раскраской тела».
4. Обрядовые и танцевальные маски первобытного человека.
5. Символические маски древневосточных театров.
6. Грим и маски итальянского театра (середина VI в.).
7. Французский театр XVII-XVIII вв.
8. Сценический грим в России. Русское скоморошество и шутовство – исконное народное искусство.
9. Театр Ф. Волкова (середина XVIII в.) и утверждение в нем искусства грима как компонента театральной выразительности.
10. Зарождение понятия «стиль грима». Взаимосвязь и обусловленность различных форм грима и театральных систем.

Оформление реферата. Размер реферата не должен быть излишне большим. Минимальный объем 10 (десять) страниц стандартного формата А4, максимальный 20 (двадцать) страниц машинописного текста через 1,5 (полтора) межстрочных интервала шрифтом 14-го размера. Реферат выполняется на стандартных листах формата А4 (210 x 297 мм). Ориентация текста книжная (лист располагается вертикально). Текст наносится постранично только с одной стороны листа, двустороннее расположение текста на листе недопустимо.

Поля и отступы текста: левое поле – 30 мм, правое поле – 15 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Оформлять границы полей в виде рамок не нужно. Нумерация страниц начинается с титульного листа. Титульный лист считается первой страницей, но номер «1» на нем не проставляется. На второй странице располагается «Содержание» работы. В «Содержании» напротив соответствующих разделов должны быть проставлены номера страниц, с которых они начинаются.

На титульном листе реферата содержится следующая информация: наименование вуза, название темы, аббревиатура студенческой группы, фамилия и инициалы обучающегося, фамилия и инициалы преподавателя, а также его ученая степень и должность, город и текущий год.

3 ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация – это процесс, который осуществляется с целью оценки уровня освоения студентами дисциплины на конкретном этапе (в течение двух семестра). В ходе промежуточной аттестации проверяются знания учебного материала по предмету, а также компетенции, умения и навыки студентов, включая их способности решать задачи в контексте будущей профессиональной деятельности.

Зачет (5 семестр) состоит из устного ответа обучающегося на два теоретических вопроса из перечня вопросов для промежуточной аттестации.

Список вопросов для промежуточной аттестации (5 семестр):

1. Цвет и светотень. Взаимосвязь грима и света.
2. Техника гримирования. Изображение деталей лица.
3. Основные виды гримёрных материалов. Отличие декоративной косметики от театрального грима.

4. Гигиена грима. Соблюдение всех правил гигиены перед процессом гримирования и по его окончании.
5. Живописные приемы в гриме.
6. Отличие схемы грима женского молодого лица и мужского молодого лица.
7. Мягкость цвета кожи, нежность черт и форм лица; цвет губ в мужском и женском молодом гриме.
8. Понятие скульптурно-объемных приемов грима.
9. Традиционные и новые материалы, используемые для грима.
10. Трехмерное изменение отдельных частей лица с помощью гуммоза.
11. Скульптурно-объемные изменения лица. Наклейки, налпки и подтягивания.
12. Правила и последовательность в работе с гумозом.
13. Основной материал, технология и последовательность работы.
14. Трактовка образа. Характерные черты лица артиста.
15. Мимическая подвижность лица и использование ее для нахождения типичных черт характера образа. Особенности характерного грима.
16. Композиция грима. Схема грима лица с элементами патологии.
17. Сказочный грим. Сказочные фантастические образы.
18. Преувеличенность форм и черт лица, гротеск исполнения.
19. Отличие сказочного грима от реалистичного.
20. Обрядовые и культовые маски различных эпох и народов. Маски сказочных персонажей.
21. Общая характеристика и особенности европеоидной, негроидной, монголоидной рас.
22. Основные признаки рас. Основные схемы национального грима. Цвет кожи, строение лицевой части черепа, цвет волос. Прическа и украшения, как уточнение национальной принадлежности.
23. Анатомическое строение черепа.
24. Строение лицевой части черепа. Основные впадины и основные выпуклости лица.
- Мышцы и мимические выражения лица. Особенности строения кожи.
25. Грим детского лица. Грим молодого лица.
26. Отличительные черты молодого лица.
27. Основной грим для женщин. Основной грим для мужчин.
28. Признаки старости: седина волос, изменение цвета кожи, морщины, деформация частей лица.
29. Метод «постепенного старения» лица.
30. Понятие острохарактерного грима. Клоунский и комедийный грим.
31. Гротесковый, эстрадный, цирковой грим.
32. История возникновения грима. Истоки и развитие искусства грима от тотемических обрядов шаманов до современной школы театрального грима.
33. Влияние различных течений живописи на развитие отдельных форм грима.
34. Краткий экскурс в историю прически и косметики.
35. Современная индустрия моды и театральный грим.
36. Эстетические идеалы красоты определенной расы, национальности.
37. Выполнение схемы национального (европейского азиатского, африканского и др.) грима.
38. Анализ драматургического материала, анализ роли, изучение времени и эпохи, ознакомление с литературно-описательными, иконографическими материалами.
39. Выявление характерных черт героя.
40. Создание проекта (партитуры) грима.
41. Отбор средств гримирования. (подбор париков усов, красок, теней румян и т.д.).
42. Составление схемы выполнения грима, схемы, технологии удаления грима.
43. Рабочее место для гримирования. Оборудование: столы, зеркала, освещение.

44. Свойства и качества гримировальных принадлежностей, их производственная характеристика.

45. Грим для кино, ТВ, концертный грим. Особенности многоразового использования гримерного образа, способы «оживления» грима, внесение корректировок.

46. Значение и особенности приемов фактуры в создании образа

Зачет (6 семестр) состоит из выполнения практического задания. Критерии оценивания приведены в разделе 2.

Индивидуальные задания для промежуточной аттестации (6 семестр):

1. Схема грима черепа.
2. Схема грима молодого лица.
3. Схема грима полного лица.
4. Схема грима худого лица.
5. Схема грима старческого лица.
6. Характерный грим с налечкой носа.
7. Расово-национальный грим.
8. Цирковой грим.
9. Сказочный грим.
10. Грим зверей.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Рекомендуемая литература

1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л1.1	Шевкунов А. Н.	Грим: учеб. пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС

1.2. Дополнительная литература

Л2.1	Пакина Е.П.	Основы визажа. Учеб. пособие.	М.: ОИЦ «Академия», 2011	ЭБС
Л2.2	Сыромятникова И.И.	Грим: практикум	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
Л2.3	Болдырев А.В.	Искусство грима и макияжа: учеб. пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС