

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Грим

Специальность

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»

Специализация

«Искусство оперного пения»

Квалификация

Солист-вокалист. Преподаватель

Форма обучения – **очная**

Срок обучения

очная форма – **5 лет**

**Нальчик
2023**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины - подготовка студента-вокалиста обладающего развитыми художественными способностями, владеющего навыками искусства гримирования и способного самостоятельно воссоздавать сценический образ.

Задачи освоения дисциплины: усвоение теоретических основ искусства грима; формирование навыков применения специальных материалов и гримировальных инструментов; практическое владение техническими приемами гримирования и работы с постижерскими изделиями; формирование навыков по выбору грима соответствующего трактовке образа персонажа, в рамках творческого замысла и общего стиля; выработка своих правил применительно только к своему лицу, к своей индивидуальности; воспитание эстетической культуры, и художественного вкуса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Элективные дисциплины.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

- Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность (ПК-1)
- Способен исполнять публично ведущие партии в оперных спектаклях, спектаклях жанров оперетты и мюзикла (ПК-2)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: обширный вокальный сольный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса; обширный камерно-вокальный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса, возможности певческого голоса в камерно-вокальном жанре; обширный вокальный ансамблевый оперный, ораториальный, камерно-концертный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, возможности певческого голоса в ансамблевой музыке; основы музыкальной драматургии оперного спектакля; ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга; основные принципы и этапы работы над партией-ролью; основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; основные законы орфоэпии; основы сценического боя, специфику пластики в музыкальном театре;

Уметь: представлять результаты своей творческо-исполнительской деятельности, проявляя артистизм, исполнительскую волю, свободу и легкость обращения с материалом, способность эмоционально воздействовать на слушателей; исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерно-вокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами; демонстрировать культуру вокального интонирования; исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох; профессионально взаимодействовать с дирижером и режиссером, с партнерами в музыкальном спектакле; определить задачу и сверхзадачу своего персонажа, найти исходное событие, выстроить сквозное действие и контрдействие, профессионально взаимодействуя с партнерами в музыкальном спектакле; демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение; создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями;

Владеть: различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над вокальным произведением; различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над камерно-вокальным произведением, в том числе – на языке оригинала;

различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над оперным, ораториальным и камерно-вокальным ансамблем, в том числе – на языке оригинала; осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле; базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле; координацией сценического движения и речи, специальным стилевым пластическим тренингом артиста музыкального театра в связи с участием в конкретном спектакле, навыками сценического движения; практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; свободой мышц, динамичностью, силой, гибкостью, ловкостью, равновесием, сценической гимнастикой, сценическим боем, основами акробатики.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		7
Аудиторные занятия		36		
Самостоятельная работа*		72		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Разделы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости. Формы промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практич. занятия	СР	
I.	Анатомические основы грима. Гигиена грима.	7				
1.	Анатомическое строение лицевой части черепа.			4	8	

2.	Средства ухода за кожей лица.			2	4	
II. Технология грима.						
1.	Художественно-технические приемы в гриме.			4	8	
2.	Живописные приемы в гриме			4	8	
III. Коррекция грима.						
1.	Коррекция частей лица.			6	8	
2.	Общие правила гримирования.			4	8	
3.	Грим с учетом образа.			6	16	
4.	Грим с учетом индивидуальных особенностей лица.			6	12	
ИТОГО				36	72	Зачет

** в том числе контактная работа – 36 час. - лекции, практические занятия, консультирование при подготовке к зачету.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиаоборудования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В учебном процессе преподавателю рекомендуется использовать:

- лекции-беседы по теории грима;
- демонстрацию иллюстративного материала;
- предварительный наглядный показ приемов гримирования в сочетании с последующим выполнением студентами практических заданий.

Для развития осознанно-активного, творческого отношения к обучению, преподавателю целесообразно проводить тщательный анализ грима, выполненного учащимися, а также вовлекать их самих в этот процесс.

Развитию заинтересованного отношения к занятиям и, одновременно, приобретению прочных специальных навыков и эрудиции служит тесная взаимосвязь с профессиональной сценической практикой студентов. Поэтому, в практические занятия желательно включать

художественно-яркие рассказы, давать пояснения с иллюстрацией знаменитых работ выдающихся артистов балета прошлых поколений, создавших бессмертные сценические образы Лебеда, Жизели, Тибальда, Дон-Кихота, феи Карабос и другие.

Практические занятия позволяют студентам систематически совершенствовать навыки по технике грима и закреплять их, используя в своих сценических выступлениях.

Положительный результат дает показ фото-, видеоматериалов, которые отражают исполнение грима для различных ролей и партий.

Правильная организация рабочего места, наличие у студентов всех необходимых материалов, инструментов и гримировальных принадлежностей также имеют большое значение для успешного освоения дисциплины «Грим».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Практическое задание

1. Сказочный грим баба-яга, кашей, водяной, кикимора.
2. Грим имитирующий животных (по выбору: кошка, собака, волк, заяц, медведь и т.д.)
3. Характерный грим.
4. Возрастной грим.
5. Литературные герои А.Н. Островского.
6. Линеарный грим (клоун).
7. Характерный грим (жанр водевиль, комедия).
8. Грим героев зарубежных авторов (Квазимодо, Эсмеральда)
9. Способы выполнения небритости, синяков и шишек.
10. Литературные герои Н.В.Гоголя.
11. Национальный грим (Азия).
12. Национальный грим (Япония)
13. Национальный грим (Китай)
14. Национальный грим (Африка)

Самостоятельная работа студента также предполагает проработку следующих заданий:

1. Коррекция лица с помощью макияжа и прически, коррекция бровей. Макияж глаз: коррекция формы и расположения глаз. Макияж губ, работа с румянами.
2. Отработка навыков этнического варианта макияжа (по выбору студента).
3. Знакомство с особенностями создания макияжа и прически с помощью компьютерных технологий.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

На зачетное занятие выносится весь пройденный материал программы обучения, в пределах которого студенты должны:

- выполнить любой грим по заданию преподавателя, проявив свой уровень владения техническими приемами гримирования, а также приемами работы с постижерскими изделиями, продемонстрировать навыки по созданию грима для конкретного сценического персонажа;

– ответить на два вопроса, показав знание теоретических основ грима, назначения постижерских изделий, правил практического наложения грима, системы композиции

грима и его значение в создании сценического образа.

Примерные вопросы к зачету:

1. Средства и краски, применяемые для создания иллюзии ран, шрамов, синяков.
2. Гигиенические правила в процессе формирования.
3. Значение грима для актёра при воплощении сценического образа.
4. Сходства и различия между линейным и объемным приемам гримирования.
5. Отличие театрального от грима в кино и на телевидении.
6. Психологический анализ образа и средства его внешнего воплощения.
7. Когда и как нужно увеличивать глаза?
8. Развитие понятия «тон» и «грим-образ».
9. Постиж и его использование в мужском и женском гриме.
10. Зависимость между общим тоном, румянами и цветом волос.
11. Основные разновидности носов. Какой характер они подчеркивают?
12. Гумоз и его применение.
13. Особенности выполнения национального грима.
14. Влияние размеров зрительного зала и освещение на восприятие грима зрителем.
15. Разновидность губ, характер, который они подчеркивают.
16. Что такое морилка и мастика?
17. Способы выполнения небритости.
18. Гротесковый грим. Вспомогательные методы его выполнения.
19. Коробка грима: краски их названия и назначения.
20. Что такое «крипе» «гресс». Их применение.
21. Особенности выполнения портретного грима.
22. Техника приклеивания париков, усов и бороды. Способы приведения их к реальному виду.
23. Приемы исправления гримов особенностей лица актёра.
24. Форма бровей их влияние на мимическое состояние лица.
25. Что нужно знать о персонаже пьесы для создания грим-образа?
26. Грим молодого лица и средства его воплощения.
27. Иллюзия полного удаления бровей и висков. Основные приемы выполнения.
28. Определение понятий «светотень», «блик», «полутон».
29. Виды подтяжек кожи лица и их применений.
30. Значение пудры, виды, цвет и состав.
31. Живописные приемы в гриме.
32. Технические средства, материалы, применяемые в гриме.

Зачет – умение студента, используя приобретенные компетенции создать грим соответствующий исполняемой роли, на Достаточно высоком художественном уровне при помощи использования постижерских изделий, владения различными средствами и приемами грима.

Незачет – не выполнение практических занятий, неусвоение методологических основ по гриму, отсутствие навыков воплощения конкретных задач, неумение самостоятельно выполнять не сложный грим для исполняемой роли.

Примерные вопросы для тестирования

Задание 1.

Какие краски относятся к тeneвым?

1. Светло-красный, белый, черный.
2. Темно-красный, коричневый, серовато-синий.
3. Темно-синий, голубой, серый.
4. Светло-коричневый, темно-желтый, темно-красный.

Задание 2.

Какой цвет используют для высвечивания морщин?

1. Белый.
2. Серый.
3. Бежевый.
4. Черный.

Задание 3.

Чем отличается скульптурно-объемный грим от живописного?

1. Используются только краски.
2. Используются постижерные изделия, наклейки, аппликации, подтяжки.
3. Используются гримировальные краски.

Задание 4.

В каком веке стали применять специальные гримировальные краски для грима?

1. В начале 16 в.
2. В начале 19 в.
3. В начале 18 в.
4. В начале 20 в.

Задание 5.

В каком году медик Франц Май разработал краски на сухой основе?

1. 1786 г.
2. 1788 г.
3. 1785 г.
4. 1780 г.

Задание 6.

Какие номера щетинных кисточек необходимо в работе по гриму?

1. №1,2,3.
2. №2,4,1.
3. №1,2,5.
4. №4,3,1.

Задание 7.

Чем покрывают кожу лица перед гримом?

1. Кремом.
2. Вазелином.
3. Пудрой.
4. Жиром.

Задание 8.

Каким ножом снимают грим?

1. Пластмассовым, деревянным или костяным.
2. Деревянным и стальным.
3. Стальным или костяным.
4. Только пластмассовым.

Задание 9.

На каком расстоянии должны стоять стойки ламп?

1. 40-50 см.
2. 60-80 см.
3. 50-60 см.
4. 30-50 см.

Задание 10.

Главный принцип грима: светлые тона -

1. Углубляют и суживают.
2. Расширяют и выдвигают.
3. Суживают и расширяют.
4. Углубляют и выдвигают.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Дарья Платонова, Макияж. – М.: Эксмо, 2010.
2. Доминик Де Ворж. Макияж на все случаи жизни. М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010.- 80 с.
4. Пакина Е.П. Основы визажа. Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2011.
5. Пивунова А.И. Косметология. Массаж лица. Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2011.
7. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Моделирование причесок и декоративная косметика. Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2011. 11
8. Щербакова Л.П. Основы физиологии кожи и волос. Рабочая тетрадь. –М.: ОИЦ «Академия», 2011.
9. Яковлева Т., Ларина О., Ахмадулина Л. Макияж и уход за кожей лица. – М.: Эксмо, 2010.

Дополнительные источники:

1. Кевин Экоан, Макияж, пошаговое иллюстрированное руководство. – М.: АСТ Астрель, 2011.
2. Клиновский В.И., Макияж. Практическое руководство. – М.: НиолаПресс, 2010.
3. Материалы профессионально ориентированных периодических изданий (журналы «Vazaar», «Dolores», «Elle». «Official». «Vogue» и др.).
4. Моисеев Н.Г. Искусство парикмахера. Учебное пособие. – Издательство ГНОМ и Д, 2005.
5. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учебное пособие / О.А. Панченко. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.
6. Секреты дневного и вечернего макияжа. Автор – сост. Кристина Кириллова. – М.: Лаборатория Пресс, 2003.- 48 с.
7. Черниченко Т.А. Моделирование причесок и декоративная косметика: Учеб. пособие для сред.проф.учеб.заведений М- Издательский центр «Академия», 2004.

Основная литература

1. Сыромятникова, И. С. Искусство грима и прически: Учебное пособие для профессиональных учебных заведений / И. Сыромятникова. - 2-е изд., перераб. и доп.– М. : Высшая школа, 2007. - 170 с.
2. 10. Сыромятникова И.И. Технология грима. М. «Высшая школа»,1991.
3. 11. Сыромятникова И.И. Искусство грима и макияжа.- М.: РИПОЛ классик, 2005.-272 с.
4. Малыгина И. Грим и костюм в современном театре. М.1963.

Дополнительная литература

1. Бейган, Ли. Грим для театра, кино, телевидения / Ли Бейган. - СПб. : Изд-во Искусство, 2001. - 176 с.
2. Вархолов, Ф. Грим. Учебное пособие / Ф. Вархолов. – М. : Советская Россия, 1964.
3. Гольцов, А. Грим / А. Гольцов, Ф. Деревцов, М. Фалеев. – М., 1961.
4. Знак, Е. Читать человека – как книгу / Е. Знак. – М. : АОЗТ ЭКСМО, 1995.
5. Кит Спенсер, Макияж – секреты профессионала. - М.: Эксмо, 2010

6. Львов, Н. Грим и образ / Н. Львов. – М., 1960.
7. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос. Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2011.
8. Шлитт, Эвальд. Маскарадный грим для праздников / Эльвальд Шлитт, Николь Вольфангер-фон-Кляйст. - Минск. : Изд-во Харвест, 2005. - 96 с.
9. Штракин, В. Грим / В. Штракин. – М., 1971.
10. Школьников С. Основы сценического грима. - М.: Высшая школа, 1976.
11. Лебайи, В. Веселый грим / Ванесса Лебайи ; пер. Е. Руднева. - Изд-во : Росмэн-Пресс, 2008.
12. Шен, П. Макияж успеха [Текст]=Make-up for success:пер. с англ./Питер Шен, Джойс Уилсон.-М.:Яуза [и др.],1998.-221 с.
13. Этикет и стиль [Текст]:правила хорошего тона и безупречного стиля на все случаи жизни : большая энциклопедия/[ред. П. Черногуз ; отв. ред. Л. Ошеверова ; худож. оформ. Е. Анисиной].-Москва [и др.]:Эксмо [и др.],2011.-319 с.

Интернет-ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств (<https://skgii.ru/biblioteka/>);
2. International Music Score Library Project (www.imslp.org);
3. электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
4. электронный федеральный портал «Российское образование»(www.edu.ru);
5. база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
6. электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru);
7. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART (<https://www.iprbookshop.ru/>)
8. Электронно-библиотечная система Znanium (<https://znanium.com/>)
9. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) - <https://skgii.antiplagiat.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с государственным стандартом дисциплина обеспечена: театральными классами, гримировальными комнатами, танцевальными залами, помещениями для самостоятельной работы студентов, видеотекой, фонотекой, раздевалками и душевыми комнатами.

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация «Искусство оперного пения».

Программа утверждена на заседании кафедры 28 августа 2023 года, протокол №1

Заведующий кафедрой, доцент

Балкарова Т.Б.

Разработчик :доцент

Мирзоев С.Х.

Эксперт

Балкарова Т.Б.