

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.Д3 ГРИМ

по направлению подготовки (специальности)

52.05.01 «Актерское искусство»

(программа подготовки: специалитет)

Специализация:

«Артист драматического театра и кино»

Уровень образования – высшее образование
форма обучения – очная
нормативный срок обучения – 4 года

Челябинск 2023

Рабочая программа дисциплины «Грим» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 «Актерское искусство» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» / Челябинск, 2023.

Разработчик: Н. А. Партолина, преподаватель ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, заведующая отделением АИиТТ, член союза театральных деятелей РФ.

Содержание

1	Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
2	Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
3	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
4	Объем дисциплины	5
5	Структура и содержание учебной дисциплины	6
5.1	Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	6
5.2	Содержание практических занятий и самостоятельной работы студента.....	7
6	Материально техническое обеспечение дисциплины	9
7	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
7.1	Список основной и дополнительной литературы	9
7.2	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины	9
7.3	Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины	10
8	Методические рекомендации	10
8.1	Методические указания для студентов	10
8.2	Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	11

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель: Освоение основных приемов техники и последовательности гримирования, санитарно-гигиенических правил работы с гримом. Развитие вкуса, чувства меры, фантазии для создания сценического образа.

Задачи:

1. Ознакомить обучающихся с искусством грима, его средствами и возможностями;
2. Обучить санитарно-гигиеническим правилам работы с гримом
3. Сформировать у обучающихся целостную систему взглядов в выборе выразительных средств грима с учетом стиля, жанра и общего режиссерского замысла для создания художественного образа в спектакле

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы Б1.В.Д.3 «Грим»: дисциплина Грим в учебном плане по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино» входит в блок, формируемый участниками образовательных отношений.

Данный курс предусматривает приобретение необходимых навыков гримирования для создания сценического образа.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина «Грим» направлена на освоение профессиональной компетенции:

Использует основные приёмы гримирования для исполняемой роли (ПК-5)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Задача профессиональной деятельности	Код и наименование профессиональной компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции
Использует основные приёмы гримирования для исполняемой роли	ПК- 5 Профессиональная компетенция	Знать:- основные теории грима - основные приемы гримирования и их последовательность - методы самостоятельной работы по созданию грима - правила гигиены грима
		Уметь:- передавать художественный образ посредством грима - готовить лицо к работе с гримом - использовать основные приемы гримировки и корректировки отдельных частей лица - применять волосяные изделия - снимать грим и ухаживать за своим лицом - воплощать замысел режиссера в создании внешнего образа сценического персонажа
		Владеть: - навыками гримировки для создания сценического образа

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Иметь представление:

- об истории театрального грима.

Знать:

- основы теории грима;
- основные приемы гримирования и их последовательность;
- методы самостоятельной работы по созданию грима;
- правила гигиены грима

Уметь:

- передавать художественный образ посредством грима;
- готовить лицо к работе с гримом;
- использовать основные приемы гримировки и корректировки отдельных частей лица;
- применять волосные изделия;
- снимать грим и ухаживать за своим лицом;
- воплощать замысел режиссера в создании внешнего образа сценического персонажа.

Владеть:

- навыками гримировки для создания сценического образа.

4 Объем дисциплины

Дисциплина «Грим» изучается в I-VI семестрах обучения.

Объем дисциплины составляет 6 зач. ед., или 216 час., из них:

- 96 часов проводятся в форме групповых практических занятий (далее - ГПЗ);
- 120 часов – в форме самостоятельной работы студента (далее –

СРС). Форма промежуточной аттестации по дисциплине: контрольная работа (1,3,5 семестр), зачет с оценкой (2,4 семестр), экзамен (6 семестр)

5 Структура и содержание учебной дисциплины

5.1 Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
		Всего	Л	ГПЗ	СРС	
Раздел 1. Техника грима						
Тема 1. Технические средства грима	1	3	–	3	–	Устный опрос
Тема 2. Подготовительный процесс гримирования	1	13	–	3	10	Устный опрос
Тема 3. Анатомические свойства грима	1	20	–	10	10	Проверка практического задания и самостоятельной работы.
Тема 4. Техника работы с краской (живописные приемы грима)	2	36	–	16	20	Проверка практического задания и самостоятельной работы.
Тема 5. Скульптурно-объемные приемы грима	3	36	–	16	20	Проверка практического задания и самостоятельной работы.
Тема 6. Приемы гримирования с применением волосяных изделий.	3		–			Проверка практического задания и самостоятельной работы.
Раздел 2. Работа над образом						
Тема 7. Национальный грим	4	36	–	16	20	Проверка практического задания и самостоятельной работы.
Тема 8. Характерный грим	5	36	–	16	20	Проверка практического задания и самостоятельной работы.
Тема 9. Сказочный грим	6	36	–	16	20	Проверка практического задания и самостоятельной работы.
Всего	6	216	–	96	120	экзамен

5.2 Содержание практических занятий и самостоятельной работы студента

Раздел 1. Техника грима

Тема 1.

Технические средства грима

Технические средства грима: гримировальные принадлежности, инструменты и материалы (гримировальные краски, жировая основа – вазелин, крем, масло, пудра, клей для грима, гуммоз, спирт, бензин, кисти, растушевки, ножницы, расчески, щипцы для завивки, лигнин, полотенце, вата, шифон, тюль, эксельсиор и т.д.).

Свойства, качества технических средств грима, назначение их и производительная характеристика. Цвета гримировальных красок. Теплые и холодные тона.

Тема 2.

Подготовительный процесс гримирования

Организация рабочего места. Оборудование помещения. Освещение.

Последовательность процесса гримирования в зависимости от поставленного в учебном процессе задания (живописный грим с использованием наклеек, наклеек и т. д.).

Правила наложения гримировальных красок. Последовательность процесса разгримирования. Гигиена грима.

Тема 3.

Анатомические свойства грима

Знание анатомического строения лица и его мимической работы. Органическая связь любого грима с природными данными лица актера. Костная структура, выпуклости и впадины лицевой части черепа. Мышечный аппарат лица. Разные группы мышц. Кожа и защитные свойства кожи. Виды кожи: жирная, сухая, нормальная. Цвет кожи. Основные приемы ухода за кожей лица. Правильное лицо и его пропорции.

Самостоятельная работа

Изучение строения лица. Создание схемы правильного лица по вертикальным размерам своего лица. Определение типа своей кожи и алгоритма действий по уходу за ней в разное время года.

Тема 4.

Техника работы с краской (живописные приемы грима)

Изобразительные средства грима – линия, светотень, полутона, блик.

Палитра – набор красок, используемый в той или иной схеме. Приемы наложения общего тона. Основной закон грима – взаимодействие светлых и темных тонов. Приемы гримировки и корректировки отдельных частей лица: глаз, бровей, носа, губ, щек, подбородка, лба, ушей, шеи, рук.

Молодое лицо. Отличительные черты молодого лица: цвет, легкие четкие формы основных деталей лица. Отличие грима женского лица от мужского молодого лица.

Старческое лицо. Выявление элементов возрастного грима. Цвет кожи, впадины. Общая угловатость и одутловатость форм лица, морщины и складки, седые волосы, потухший взгляд.

Самостоятельная работа

Отработка приемов живописного грима.

Тема 5.

Скульптурно-объемные приемы грима

Ограниченность средств живописного грима. Скульптурно-объемные приемы грима и их применение: наlepки, наклейки-толщинки. Три вида наклеек: жесткие, полужесткие, мягкие.

Приемы подтягивания. Материал для подтягивания: эксельсиор, шифон, капрон, шелк-ситро (газ).

Фактура и аппликация. Выполнение шрамов, порезов и т. д.

Тема 6.

Приемы гримирования с применением волосяных изделий

Содержание (практические и индивидуальные занятия)

Характеристика искусственных волосяных изделий (париков, усов, ресниц, кос и т.д.) и их применение.

Самостоятельная работа

Отработка приемов скульптурно-объемного грима и упражнений по использованию искусственных волосяных изделий.

Раздел 2. Работа над образом

Тема 7.

Национальный грим

1. Этапы работы над образом (накопительный, создание эскиза, воплощение грима).

2. Расовые и национальные признаки: основные ветви белой расы (северная, средне-европейская, южная), желтая раса (типы монгольской, китайской, японской национальностей и их отличительные черты), черная раса (типичные черты негроидного типа).

Структура лица, его отдельных частей, разрез глаз, цвет кожи и волос.

Самостоятельная работа

Отработка приемов национального грима

Тема 8.

Характерный грим

Определение понятия «Характерный грим». Лицо и его характер.

Основные факторы, определяющие характерный грим: возраст, климат, расовые особенности, влияние условий труда, состояние здоровья, характерное мимическое выражение лица, влияние условий исторической среды, моды и т.д. ведущая черта характера. Сохранение мимической подвижности лица.

Самостоятельная работа

Подбор палитры, закрепление мимических выражений лица.

Тема 9.

Сказочный грим

1. Специфика сказочного грима. Преувеличенность форм и яркость цвета красок. Необычность и фантастичность сказочных персонажей. Фантазия в работе над сказочным гримом и разнообразие средств гримирования.
2. Проба грима по эскизу.

Самостоятельная работа

1. Анализ и подбор эскизов, художественных репродукций, иллюстраций из детских книг, карикатур, шаржей для воплощения гримов в какой-либо сказке.
2. Разработка грима сценического образа.

6 Материально техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия, необходимые для реализации дисциплины:

- примерная (столы, стулья, зеркала, лампы подвесные, доска, шкаф, шторы затемненные);
- библиотека, читальный зал;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Непейвода, С.И. Грим + DVD [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.И. Непейвода. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. – 128 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/61368/>.

Дополнительная литература

1. Печкурова, Л.С. Грим [Электронный ресурс] / Л.С. Печкурова. – Кемерово: КемГИК, 2014. – 32 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63635>

7.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Рукопт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – <https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – <http://e.lanbook.com/>

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – www.biblio-online.ru/

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: <http://window.edu.ru/>

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] <http://elibrary.ru/defaultx.asp/>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс]: <http://liart.ru/ru/>

Российское образование [Электронный ресурс]: <http://www.edu.ru/>

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: <http://www.bibliotekar.ru/>

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: <http://www.artprojekt.ru/>

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Windows XP(7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
4. Adobe Audition Adobe Photoshop Extended CS5
5. Adobe Premiere Pro CS 4.0
6. ABBYY Fine Reader 10
7. Finale studio 2009

Перечень информационно-справочных систем

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечной системе (в том числе и электронной), содержащей издания по изучаемой дисциплине. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной, учебно-методической и научной литературы, а также, видеофондами по дисциплине.

8 Методические рекомендации

8.1 Методические указания для студентов

Обучающийся за период изучения дисциплины должен выполнить объем самостоятельной работы - 120 академических часов.

Цели и задачи самостоятельной работы: знания и умения, полученные на практических занятиях, студенты должны тренировать самостоятельно, приобретая необходимый навык.

Формы самостоятельной работы

Наблюдения, работа с литературой, информацией в телекоммуникационной сети Интернет.

Поиск иллюстративного материала и создание эскиза грима по выбранному образу.

По результатам освоения дисциплины студент получает зачет при условии выполнения всех практических заданий, выполняемых на учебных занятиях и самостоятельных заданий, предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины.

8.2 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.