

муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
центр эстетического воспитания детей «ТЮЗ»

Методическая разработка

«Грим»

Автор-составитель:
педагог-организатор
Дремова Н.Г.

ст.Тбилисская, 2021г.

Содержание

Введение.....	3
1. Понятие «грим» и его история.....	3
2. Виды грима.....	6
3. Постижерные изделия.....	8
4. Процесс гримировки.....	8
5. Мимика лица.....	10
6. Сценический образ и грим.....	10
7. Гигиена грима.....	10
8. Влияние света на грим.....	11
Заключение.....	11
Использованная литература.....	12
Приложение.....	13

Введение

При изучении предмета «Актерское мастерство» и «Постановка сценических номеров» требуется изучение искусства грима, как неотъемлемой части исполнительского театрального мастерства. Изучение истории грима даёт понятие об основах, раскрывает национальные традиции, помогает глубже понять игру актёра, характер героя.

Методический материал рассчитан преимущественно на педагога, но может быть использован как пособие для детей изучающих базовый курс театрального искусства.

Теоретическая часть никогда не заменит практическую. Закрепление полученных знаний необходимо в практическом применении. Данное пособие поможет пройти весь путь гримирования от основ до создания сложного образа с применением дополнительных элементов: парики, усы и др.

1. Понятие «грим» и его история

Грим – искусство изменения внешности актёра при помощи красок и других средств, а также сами эти средства. Слово происходит от староитальянского grimo – «морщинистый».

Грим — чрезвычайно древнее искусство, оно ведёт свое начало от первобытных обрядов, связанных с «оживлением» тотема — животного, являющегося гербом и покровителем племени.

Схематически зарождение и развитие грима можно представить следующей цепочкой: тотем — антропозооморфная маска — маска с человеческим обликом - раскраска лица, позволяющая, в отличие от маски, передавать как индивидуальные особенности, так и мимическую трансформацию облика актёра. Некоторые формы театра, основанные на древней классической традиции (Япония — «но» и «кабуки»;

Классический японский театральный грим «какбуки»

Индонезийский народный театр «топенг»

Традиционный индийский театр

Индонезия «топенг», традиционные китайские и индийские театры) и сегодня сохраняют крайне условный тип грима, когда раскраска лица актера максимально приближена к маске.

В современном театральном искусстве грим чрезвычайно многообразен. Его характер зависит от многих факторов: жанра и стиля спектакля, режиссерской концепции, общего декоративно-изобразительного решения (включая разработку костюмов и световую партитуру), а также физических данных актера и его пластической трактовки образа.

Искусство грима можно признать таким же древним, как и театральное. Оно восходит ещё к первобытной ритуальной раскраске и первоначально использовалось в религиозных обрядах наравне с масками. Некоторые традиционные виды театра до сих пор сохранили грим, который по внешнему виду мало чем отличается от маски. В первую очередь это характерно для театров Восточной и Юго-Восточной Азии.

Грим всегда нужен был для конкретизации образа актёра, но долгое время даже речи не шло о его реалистичности. Его гротескность была не только художественным принципом, но и техническим решением, необходимым для того, чтобы образ персонажа был чётко виден издалека. Театральный грим оставался таковым на протяжении почти всей своей истории. Реалистичность приходит только к началу XX века под влиянием идей Константина Станиславского. Но яркая образность всё ещё оставалась в ходу, что можно увидеть по фотографии того же Станиславского в образе Аргана из пьесы «Мнимый больной». Практически абсолютная натуралистичность в искусство грима приходит в связи с развитием кинематографа. Крупные планы лиц актёров, снимающиеся под интенсивным освещением, предполагали тончающую работу гримёров, что в театре было попросту не нужно. Если раньше актёры сами вполне справлялись с собственным гримом, то теперь работа профессиональных художников-гримёров стала гораздо более востребованной, росло их искусство и развивались технические средства и материалы, необходимые для достижения необходимого качества.

Первоначально для создания грима использовались природные красители – сажа, мел, соки растений. Но начиная с эпохи Возрождения, когда театральные представления начали переноситься с улиц в плохо освещённые помещения, актёрам понадобились более яркие краски и устойчивая основа для них. Безвредные краски пришлось сменить на порой ядовитые соединения, такие как свинцовые белила или румяна из сульфита ртути. Естественно, современный грим стараются делать безвредным, но аллергические реакции по-прежнему остаются большой проблемой актёров.

Константин Станиславский в образе Аргана

2. Виды грима

Существует два метода нанесения грима: живописный и пластический. В первом случае все особенности образа наносятся на лицо при помощи красок, необходимый объём имитируется светотенью. Второй предполагает использование различных накладок, а также постижёрных изделий, попросту говоря париков и накладных усов, бород, бакенбард.

Декоративный грим или живописный не является частью образа, а служит самостоятельным элементом. Используется на детских праздниках или на показах мод. Для нанесения используется аквагрим. Рисунок на лице или теле может быть любым, симметричный и асимметричным.

Декоративный или живописный грим.

Театральный грим по-прежнему более традиционный, использует жировую основу, сандачачный клей, вату. В кинематографе в ходу более современные технологии – силиконовые наклейки, акриловый клей, краски на спиртовой основе. Театральный грим является частью образа или полностью образом. В отличие от аквагрима театральный грим требует соблюдения правил при нанесении и снятии. Ниже дается правило работы с гримом.

Виды театрального грима.

А с недавних пор кино отчасти может обходиться и вовсе без настоящего грима, который заменяется на **компьютерную графику**.

Компьютерная графика в кино.

При помощи технологии захвата движений современные актёры могут сыграть гораздо более молодых или старых персонажей, исторических личностей или даже фантастических персонажей, находясь при этом перед камерой без всякого грима, если не считать датчиков мышц.

Однако полный отказ человечества от грима вряд ли возможен, ведь компьютерная графика пока видна только на экране, а театры по-прежнему нуждаются в обыкновенном гриме, так же как косплееры, которые и вовсе ничего не играют, а просто наряжаются в любимых персонажей. Да и детский аквагрим пока ещё является неотъемлемой частью крупных праздничных мероприятий. Грим будет актуален до тех пор, пока не появится неотличимые от реальности голографические маски, а это явно будет ещё не скоро.

Главная цель реалистического грима – достижение высокой степени жизнеподобия изображаемого персонажа. Здесь можно выделить целый ряд направлений грима:

- 1. Возрастной** (искусственное старение или омоложение лица, когда реальный возраст актёра не соответствует возрасту персонажа);
- 2. Национальный** (связанный с расовыми и национальными особенностями персонажей, не соответствующих антропологическому типу актёра: Мавр в Отелло Шекспира, китаец Херувим в Зойкиной квартире Булгакова и т.д.);
- 3. Исторический** (когда внешность персонажей корректируется в связи с канонами или особенностями конкретной историко-социальной среды)

спектакля: использование принципов макияжа «галантного» или «серебряного» века, существенно отличающихся от современного макияжа; создание изможденного лица в случае, если действие происходит в блокадном Ленинграде, и т.д.);

4.Портретный (при изображении конкретного узнаваемого исторического лица – Петр I, Пушкин, Ленин и т.д.);

5.Характерный (для отражения ярких особенностей внешности или психологического склада персонажа: длинный нос Сирано в Сирано де Бержераке Ростана; легкая асимметрия лица, помогшая К.Станиславскому найти зерно роли маклера Обновленского в пьесе Федотова Рубль – хамство и плутоватость; и т.д.).

Грим в различных видах зрелищного искусства имеет свои особенности. Например, грим в балетных и оперных спектаклях делается более ярким, без мелких деталей, так как учитывает большую удаленность зрителей от сцены (наличие оркестровой ямы). В кинематографическом гриме, напротив, уделяется особое внимание тщательной проработке всех деталей, выделяющихся при крупных планах актеров. Цирковые и эстрадные гримы, как правило, носят броский, праздничный характер; здесь широко используются блестки и светящиеся краски.

3.Постижёрные изделия

Особая и очень важная отрасль грима — это изготовление постижёрных изделий (постижей). Постижёр занимается изготовлением изделий из волос: бороды, усы, бакенбарды, парики, и прочие всевозможные накладки. Изготовление накладных усов или бород — это очень кропотливый процесс, требующий большого количества времени и аккуратности. Он заключается в том, что с помощью маленького крючка на тончайший тюль навязываются волосы почти на каждую ячейку. Этот процесс называется "тамбуровка" (ventilating, knotting, tamburering). Парики делаются чаще всего с использованием треса — шнура из особым образом сплетённых волос. Трес нашивается рядами на шапочку-основу для парика — монтюр.

Художник, разрабатывающий грим и помогающий актеру изменить свою внешность, называется гримером-постижером.

4. Процесс гримировки

Гримироваться следует, соблюдая определенную последовательность.

1. Вымыть наивозможно чище руки, чтобы вместе с краской не размазать по лицу грязь, не втереть в кожу грязи, что может вызвать сыпи, прыщи и лишай, и не пачкать гримировальные краски.
2. Поставить по обеим сторонам чисто вытертого зеркала по свечке или по лампе (керосиновой или электрической, словом, тот свет, который будет на сцене). Если невозможно достать две лампы, то одну надо пристроить так, чтобы она освещала лицо сверху, а не с одного бока. Одностороннее освещение приводит к тому, что гримирующийся накладывает на неосвещенную половину лица более резкий грим, чем на освещенную.

3. Аккуратно разложить краски и гримировальные принадлежности (особенно следует на это обратить внимание, если одна коробочка на несколько человек). При тесноте помещения легко пролить лак, рассыпать пудру, растерять растушевки и т. д.

4. Внимательно оглядеть свое лицо, нет ли на коже ссадин, царапин, прыщей, трещин. Если есть, то прежде всего смазать их йодом с глицерином или вазелином, чтобы не было темного пятна. Затем, все лицо, уши и шею (если ее придется гримировать) смазать вазелином и обтереть полотенцем, полотенцем стирается излишний вазелин-слишком жирная смазка вызывает потеки грима.

5. Общий тон (телесной краской) не является обязательным при гримировке, но если он нужен, то начинать гримировку следует именно с него. Нужен же он для того, чтобы при искусственном освещении лицо казалось не серым, а розовым, как днем. Краска берется кончиками пальцев руки (преимущественно средним пальцем) и накладывается пятнами, которые потом пальцами размазываются, притираются (почему и называется этот прием притиранием). Покрывается все лицо, т. е. под скулами и веки. Нужно следить, чтобы под скулами краска сходила постепенно к шее на нет, не получалось резкой границы между накрашенным лицом и незакрашенной шеей.

6. Затем нужно будет заняться подводкой глаз, бровей, рта.

7. Осветлить и затемнить, если нужно и какие нужно, выпуклости и впадины лица.

8. Нанести на лицо морщины.

9. Изобразить особенности лица (бородавку, рану и т. п.).

10. Надеть парик и приладить усы и бороду. Иногда бывает удобнее надеть парик тотчас после наложения общего тона, усы же и бороду по окончании гримировки красками.

11. Порумяниться. Румянить нужно не только лицо, но и шею и уши.

12. Подпудриться. Пудра смягчает излишнюю резкость грима и уничтожает блеск лица. Для молодого грима более подходит розовая пудра.

Подправка грима по напудренному лицу затруднительна, следует, чтобы лучше ложилась краска, класть ее с вазелином. Попудрив лицо, следует лишнюю пудру осторожно снять с лица пуховкой (в крайнем случае—полотенцем или платком).

Морщины следует рисовать коричневой краской для стариков, для более молодых - коричневой смешанной с красной, чем полнокровнее и моложе изображается лицо, тем больше красной краски подбавляется в коричневую для морщин.

Смыть (или снять) грим следует вазелином или свиным салом, или каким либо маслом. От жира грим легко сходит. Сначала следует лицо смазать, возможно, большим количеством вазелина и снять грим легко, не прижимая к лицу полотенца, чтобы не вогнать в поры краску. Затем можно брать меньшее количество вазелина и обтирать лицо суше.

В интересах гигиены, если есть возможность, первый раз снимать грим следует ватой, белой мягкой бумагой, бросая использованные куски ваты или бумаги в мусорный ящик, а затем уже полотенцем. Мазать лицо вазелином, снимая грим, следует до тех пор пока весь грим не будет снят. После снятия грима полезно обтереть лицо чистым одеколоном (не цветным), или винным спиртом, или средством для снятия макияжа и попудрить чистой рисовой пудрой. Смывать грим водой нельзя, потому, что жирные краски не смешиваются с водой.

После снятия грима не следует мыть лицо холодной водой, так как от холода тело сжимается и поры закрывают попавший в них жир и краску, что, как уже выше указывалось, является, безусловно, вредным. Самое лучшее, спустя некоторое время - час, другой после снятия грима, умыться теплой водой с мылом.

5. Мимика лица

Мимика - язык переживаний человека со всем их разнообразием. И потому язык равно понимается и маленьким ребенком и чужестранцем. Мимика столь же необходима в сценической игре, как слово, движение и жест. Мимика становится обязательным дополнением к образу. Хмурый человек не может быть улыбчивым, грозный веселым. Герой по роли должен выдержать мимику в соответствии с требуемым образом.

6. Сценический образ и грим

Вы уже знаете, что приступая к гримировке, прежде всего, следует ясно себе представить, как говорится, закрыв глаза, видеть перед собой то действующее лицо, которое придется изображать. Это необходимо для того, чтобы грим вполне отвечал исполняемому сценическому образу.

Следовательно, гримирующийся должен ясно себе представлять все слагаемые этого сценического образа: возраст, наследственность, здоровье, характер, профессию, национальность, темперамент, эпоху.

7. Гигиена грима

Следует содержать в чистоте также все гримировальные принадлежности. Коробку с красками — держать плотно закрытой, чтобы предохранить ее от пыли; время от времени нужно соскабливать верхний слой краски. Желательно, чтобы у каждого гримирующегося была собственная коробка красок, отдельные кисти и растушевки. Не стоит допускать, чтобы несколько человек пользовались одной коробкой грима, одной и той же растушевкой, пудрились одной и той же пуховкой или ватой.

Перед гримировкой следует покрыть лицо тонким слоем вазелина или жира, но в очень небольшом количестве, чтобы краски не расплывались. После этого вазелин надо насухо вытереть, так как он уже закрыл поры, и лицо обезврежено от случайного заражения.

Снимать грим лучше не сразу, а постепенно: прежде надо снять краску с бровей и глаз (вообще все темные, «пачкающиеся» краски), затем несколько раз покрыть лицо вазелином, сперва только разжижая краски, положенные на лицо, но не втирая их в кожу; затем можно протирать лицо чистой тряпкой, марлей или лигнином до тех пор, пока на нем совсем не останется красок. После грима ни в коем случае не следует умываться холодной водой. Полезно промыть лицо теплой водой с мылом или протереть его одеколоном.

Основное правило, которое следует соблюдать, приступая к гримировке, это соблюдение чистоты во всем. Необходимо тщательно вымыть руки, хорошо было бы затем протереть их обеззараживающим антибактериальным средством. Лицо также лучше всего перед гримировкой вымыть теплой водой с мылом. Если на коже имеется ранка, царапина или прыщик, нужно заклеить больное место чистым кусочком пластыря или совсем не покрывать это место гримом.

8. Влияние света на грим

На грим оказывают влияние сила света на сцене, его окраска и расстояние от сцены до зрительного зала. Чем ближе расположены зрители к сцене и чем сильнее и ярче ее освещение, тем грим должен быть положен мягче и тоньше.

При цветном освещении сцены необходимо учитывать следующее: красный цвет поглощает красные тона в гриме, и они бледнеют; при синем (вечернем, лунном) освещении сцены красная краска, наоборот, будет казаться почти черной, а синяя побледнеет. Поэтому при красном освещении сцены красные тона надо усилить, а синие ослабить, а при синем сделать наоборот: красные тона ослабить, а синие усилить.

Если по ходу пьесы освещение сцены будет часто меняться, то надо гримироваться, исходя из того, какое освещение на сцене преобладает.

Заключение

Овладеть искусством грима может любой человек. С художественными навыками это сделать легче: есть понятие о светотени, о смешивании и сочетании цветов, о работе с кистями. Но это не главное, научиться можно всему. Занимаясь гримом, человек повышает свою художественную эрудицию, свой творческий потенциал. В гриме каждый человек может найти своё поле для самореализации, воплощения творческих идей, стать участником большого театрального процесса.

Использованная литература

1. Анджан А. И. , Волчанецкий Ю. М. . Грим в кино. Искусство. М., 1957;
2. Ленский А. П., Заметки о мимике и гриме / Статьи. Письма. Записки. — М., 1950;
3. Лебединский П.А., Лачинов В.П. Энциклопедия сценического самообразования. Грим. - Либроком, М., 2012г., 312 с.
4. Лившиц П. Б., Сценический грим. — Л.—М., 1939.;
5. Станиславский К. С., Моя жизнь в искусстве. Собр. соч., т. 1. — М.,1954,с. 113—25.
6. Сыромятникова И. Искусство грима и прически. М., 2000
7. Раугул Р. Д., Грим. — Л.—М., 1939.5.Школьников С. Грим. Минск, 1969
8. grim.com.ru/showpost.php?p=914&postcount=3

Грим «Верблюд»

Грим «Канарейка»

Грим «Волк»

Грим «Старуха»

Грим «Вечерний макияж»

Поэтапный грим «Тигр»

Грим «Кот» из мюзикла «Кошки»

Поэтапное «состаривание лица»

Кинематографический грим «Голум»

Детский грим «Собачка»

Грим «Клоуны»