

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Станция детского, юношеского туризма и экологии» г. Чайковского

Принята на заседании
Педагогического совета
Протокол № 1 от 06.09.2022 г.
Внесены изменения
«__» _____ 201_г.
«__» _____ 201_г.

СОГЛАСОВАНО
на заседании ЭМС Управления
образования
администрации Чайковского
городского округа.
Протокол № 346 от 08.09.2022 г.
Приказ УО № 07-01-05-438 от
08.09.2022 г.

«Утверждаю»
Директор МАУ ДО СДЮТЭ
Третьякова О.А.
«__» _____ 2022 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Грим. Искусство перевоплощения»
Возраст учащихся: 7 - 11 лет
Срок реализации: 1 год

Автор-составитель программы
Фирсова Дарья Александровна,
педагог дополнительного образования

Чайковский, 2022

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

Тип программы: Модифицированная

Образовательная область: Искусство

Направление деятельности: Художественное

Способ освоения содержания образования: Творческий

Уровень реализации программы: Начальный

Форма реализации программы: групповая

Продолжительность реализации программы: 2 года

1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной программы:

- 1.1. Пояснительная записка 4 стр.
- 1.2. Цель и задачи программы.....4 стр.
- 1.3. Планируемые результаты5 стр.
- 1.4. Содержание программы5 стр.

2. Комплекс организационно-педагогических условий:

- 2.1. Календарный учебный график16 стр.
- 2.2. Условия реализации программы17стр.
- 2.3. Формы аттестации17 стр.
- 2.4. Методические материалы18.стр.
- 3. Список литературы.....21 стр.

1.1 Пояснительная записка.

Грим является одним из важнейших выразительных средств создания художественного образа. Он неотъемлемый компонент донесения идейно художественного замысла зрительской аудитории. В процессе теоретических занятий учащиеся получают основные знания по предмету «Грим», а на практических занятиях закрепляют их и овладевают основными навыками работы. Знания, полученные по теории грима, практические навыки и основные технологии гримирования помогут учащимся грамотно и творчески решать внешний рисунок образа, овладеть творческим процессом работы по созданию гримерного оформления спектакля, будут способствовать расширению кругозора, воспитанию художественного вкуса, развитию трудолюбия. Учащиеся поэтапно осваивают технику грима, способы работы с париком, наклейками.

Актуальность программы

Обучение по программе «Грим. Искусство перевоплощения» является одним из важнейших этапов начальной подготовки обучающихся на театральном отделении. От того, насколько правильно заложены первоначальные основы этого предмета, будет зависеть активность участия в театральной жизни воспитанников, неважно будет ли это профессиональный коллектив или же самодеятельный.

Программа рассчитана на обучающихся 7-11 лет.

1.2 Цель и задачи программы

Цель: развитие творческих способностей учащихся, овладение навыком гримирования, как средством достижения необходимого альянса между внутренним и внешним миром желаемого образа.

Задачи:

- создать благоприятные условия для развития творческих способностей учащихся и их индивидуальных особенностей;
- научить пользоваться различными гримировальными средствами, соблюдая гигиену;
- воспитать усидчивость, внимательность, точность, аккуратность, чувство меры;
- сформировать осмысленное отношение к гриму, как к одному из ярких средств художественной выразительности.
- Развивать у учащихся воображение и фантазию.
- Воспитывать аккуратность, индивидуальный вкус и эстетическую культуру учащихся.

1.3 Планируемые результаты

Каждый учащийся в процессе обучения овладевает *теоретическими знаниями:*

- об истории искусства грима;

- о правилах технологии наложения декоративных средств и театрального грима;
- о правилах безопасной техники выполнения макияжа, грима. *Практическими навыками:*
 - технологии наложения декоративных средств;
 - корректировки неблагоприятных фрагментов внешности;
 - подбора цветовой палитры грима (макияжа);
 - технологии наложения средств театрального грима.

Навыки и умения, приобретенные на занятиях «Искусство перевоплощения», учащиеся применяют при создании художественного образа в концертных и театрализованных представлениях.

1.4 Содержание программы

Объем курса и предполагаемое содержание

Программа рассчитана на 2 года. Продолжительность занятия 45 минут, перерыв 15 минут, 1 – 2 раза в неделю.

Содержание

1 год обучения

1. «Введение»
2. «Техника гримирования»
3. «Грим, как компонент сценического образа»

2 год обучения

1. «Комбинированные приемы гримирования»
2. «Грим, как жанр»

Такое разделение позволяет постепенно и правильно привить навыки владения учебным материалом.

В зависимости от поставленной задачи в содержание входит:

- повторение пройденного материала, проверка домашнего задания (по необходимости);
- подготовка к уроку (гигиеническая подготовка лица);
- теоретический разбор новой темы;
- практическая работа, основанная на новой теме;
- совместная оценка проделанной работы;
- формулировка домашнего задания;
- уборка (поэтапное, грамотное разгримирование, уборка рабочего стола).

1 год обучения

«Введение»

1. *Из истории грима и косметики.*

- Объяснение термина «грим» (складка, морщинка в переводе со староитальянского).
- Использование растительных красителей на Востоке (Китай, Япония, Индия).
- Обрядовые, религиозные празднества.
- Роль грима в обществе, применение масок, париков, украшений.
- Символика цвета и условность рисунка в гриме.
- Театры древней Греции, Рима, Японии.
- Зависимость грима от сценической площадки и освещения.
- Перемена грима и масок во время представления.
- Материалы для изготовления масок (гипс, дерево, полотно). Грим и маски средневековья. Популярность полумасок в итальянском комедийном театре «дель арте».
- Приукрашенный нарядный грим королевского двора, отсутствие реализма, подражание моде.
- Развитие грима во времени, на примере скоморохов, а так же в русском профессиональном театре (Реализм).
- Галерея гримов, созданных оперными певцами. Их глубина, неповторимость.
- Гармония грима и костюма.
- Утверждение реалистического грима в художественном театре К.С.Станиславского.
- Роль художников-гримеров в развитии гримировального искусства.
- Значение грима в народных театрах, художественных коллективов, театральных студий, школьных кружков художественной самодеятельности.
- Из истории косметики. Косметические средства, их
- Общее между гримом и косметикой, их различия. Косметика бытовая, лечебная, гигиеническая.
- Оборудование косметического кабинета, инструменты, инвентарь, краски. Косметические материалы, их применение, хранение и уход.

2. *Технические средства грима.*

- Специальное оборудование гримировальной комнаты (гримуборной, гримерки).
- Набор необходимых гримировальных средств и принадлежностей.

Практика: подготовка рабочего места перед нанесением грима.

3. *Гигиена гримирования*

- последовательность процесса гримирования, а так же удаления грима;

- условия содержания гримировальной комнаты во время работы;

Практика: уборка помещения. Чистка и мытье инструментов.

«Техника гримирования»

1. *Анатомические особенности лица.*

- Знакомство со строением черепа, кости, впадины, выпуклости (изучить, прощупать индивидуально)
- Изучение наименований частей лица.
- Изучение мимики, мест возможного появления морщин;
- Мышцы лица, их работа
- Изменение выражения лица при различных эмоциях (злость, радость, печаль, скорбь и т.д.)
- Освещение лица с различных ракурсов и его светотень.
- Изменение лица актера при помощи грима.

2. *Техника нанесения грима.*

- Первые пробы консистенции и цветов грима на бумаге, смешивание цветов.
- Правильная подборка тонов. Цветовая гамма.
- Нанесение общего тона в соответствии с тоном кожи, растушевка.

Практика: использование техники нанесения грима на лицо.

3. *Грим с дефектами на коже: рубцы, шрамы, ссадины, синяки.*

- Изучение возможных дефектов лица.
- Материалы, используемые в работе.
- Технология нанесения грима на тот или иной дефект: шрам, рубец, ссадина, синяк. Степень заживления. Цвет. Естественность, правдоподобность.

Практические занятия: Сделать оспины, веснушки при помощи красок. Выполнение синяков, ран.

Грим веселого, доброго, злого и грустного лица.

- Изменение выражения лица при различных эмоциях (злость, радость, печаль, скорбь и т.д.)
- Условные показатели «веселого, доброго» лица: светлый общий тон, веснушки, приподнятые брови, уголки глаз и губ.
- Условные показатели «злого, грустного» лица: бледный общий тон, сдвинутые брови, уголки глаз и губ опущены.
- Составление характеристики персонажа для использования грима «веселого, доброго» и «злого, грустного» лица.

Практика: Изучение лица, изменения мышц лица в зависимости от выражения. Подбор общего тона, проработка деталей лица: глаз, бровей, носа, губ. Изменение форм деталей лица в зависимости от мимического выражения. Округление глаз, бровей, губ при схеме "доброе", "веселое" лицо.

«Грим, как компонент сценического образа»

1. *Времена года: зима, весна, лето, осень*

- Разработка основной идеи. Особенности каждого времени года.
- Подбор цветовой гаммы образа. Разновидности рисунка, росписи.
- Применение живописного приема. Отсутствие мелкой детализации.

Практика: Смешивание различных цветов для получения полутонов. Нанесение грима «Времена года».

2. *Декоративная роспись*

- Основное понятие «декоративная». Виды росписи: татуаж, боди-арт.
- Варианты использования декоративной росписи.

3. *Грим образов животных: собака, кошка, лев, леопард, поросенок, бабочка и т.д.*

- Создание образа на бумаге (эскизы, рисунки). Влияние естественной мимики лица на создание образа.
- Расстановка акцентов на отдельных частях лица. Подбор и смешивание цветовой гаммы. Имитация натуральных деталей. Блики. Дополнительные средства (блестки, усы, уши, носы и т.д.)
- Особенность гримирования для передачи натурального образа или сказочного.

Практика: Для выполнения практических заданий помогут эскизы, художественные репродукции, иллюстрации из детских книг; карикатуры. Грим Лисы, Собаки, Зайца, Кота, Обезьяны.

4. *Грим сказочных персонажей: Баба-Яга, Леший, Кикимора.*

Характеристика образов. Создание образа на бумаге (эскизы, рисунки) Использование грима, играющего как основную, так и дополнительную роль. Решение цветовой гаммы. Вспомогательные материалы: наклейки, гуммоз, парики, головные уборы, уши, бороды и т.д. Роль костюма в разных образах.

Практика: Выполнение гримов сказочных образов для зарубежных, русских, советских сказок: "Дюймовочка", "Снежная королева" (Х.К. Андерсен), "Король-Олень", "Ворон" (К. Гоцци), "Золотая рыбка", "Руслан и Людмила", "Золотой петушок" (А.С. Пушкин), "Конек-Горбунок" (П. Ершов), "Золотой ключик" (А. Толстой), "Доктор Айболит" (К. Чуковский), "12 месяцев", "Кошкин дом" (С. Маршак).

Учебно-тематический план

1 год обучения (36 часов)

№	Наименование темы	Общее количество часов	В том числе теоретические занятия	В том числе практические занятия
1.	«Введение» Из истории грима и косметики	2	1	1
2.	Технические средства грима	2	1	1
3.	Гигиена гримирования	2	1	1
4.	«Техника гримирования» Анатомические особенности лица	2	1	1
5.	Техника нанесения грима	2	1	1
6.	Грим с дефектами на коже: рубцы, шрамы, ссадины, синяки	2	1	1
7.	Грим веселого и грустного лица	2	1	1
8.	«Грим, как компонент сценического образа» Времена года: зама весна	4	1	3

	лето осень			
9.	Декоративная роспись лица	4	1	3
10.	Грим образов животных: собака, кошка, лев, леопард, поросенок, бабочка	6	1	5
11.	Грим сказочных персонажей: Баба-Яга, Леший, Кикимора	8	1	7
	Итого	36	11	25

2.1 Календарный учебный график

Этап образовательного процесса	Год обучения
	1
Начало учебного года	15.09.2022
Конец учебного года	11.06.2023
Продолжит. учебного года (недели)	36 недель
Продолжит. учебной недели (часы).	1 час на группу
Продолжит. Занятия(часы)	1 час (45мин.+15мин.)
Старт. Мониторинг (форма контроля)	сентябрь
Промежут. Мониторинг (форма контроля)	январь
Итоговый мониторинг (форма контроля)	май
Походы, экскурсии, соревнования	Сентябрь- Поход выходного дня «Осенний марафон» Ноябрь-экскурсия в театр «За кулисами театра.»
Каникулы осенние	31.10-06.11.2022 Занятия в классе,

Каникулы зимние	30.12.2022 – 08.01.2023 Святочные вечера
Каникулы весенние	27.03. – 02.04.2023 Занятия в классе
Каникулы летние	12.06 – 14.09.2023

2.2 Условия реализации программы

Для реализации программы необходимо небольшое, хорошо освещенное помещение со столами, оборудованными тройными зеркалами, с дополнительным освещением. Расходные материалы, необходимые для реализации программы:

- грим различных видов и оттенков;
- парики, клей, средства для скрепления и завивки волос;
- косметика различного вида;
- вазелин, детский крем, ватные и поролоновые тампоны, кисточки разных размеров.

Учебный процесс осуществляется на русском языке.

2.3 Формы аттестации

Формы контроля.

- Контрольной точкой является зачет или участие в мероприятии, с применением грима:
- - текущий контроль (наблюдения педагога, выступления на различных мероприятиях художественно-творческой деятельности);
- - промежуточный контроль (контрольные, открытые занятия);
- - итоговые занятия один раз по окончанию программы.
- В качестве средств контроля успеваемости используются творческий просмотр спектаклей, концертные выступления, участие в конкурсе фестивале и других коллективно-творческих делах, открытые уроки, творческие отчеты, диагностика. Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает безоценочную форму (уровневую форму).

Критерии оценки.

Оценка учащегося осуществляется в форме оценочного суждения. Словесная оценка позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его творческой деятельности, проанализировать его возможности. Оценочное суждение в качестве заключения по существу работы, раскрывает как положительные, так и отрицательные стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок.

Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
небрежность в выполнении практических заданий, регулярное обращение к помощи преподавателя, отсутствие самостоятельности в работе, отсутствие теоретических знаний и практических навыков, отсутствие интереса к предмету.	незначительные неточности или небрежность, редкое обращение к помощи преподавателя, средняя заинтересованность в предмете, незначительные пробелы в теории или практических заданиях.	точное, аккуратное выполнение задания, творческий подход к выполнению, самостоятельность в работе, знание теории и владение практическими навыками, заинтересованность в предмете.

2.4 Методические рекомендации.

С первых занятий педагог должен воспитывать в учащихся чувство меры в работе с гримом, аккуратность, усидчивость и умение организовать свою работу в определенных временных рамках.

Занятия необходимо проводить с привлечением наглядных пособий, иллюстративного материала, слайдов.

Теоретические занятия должны быть неразрывно связаны с практическими, и являться их логическим продолжением. Важно с первых уроков приучать учащихся использовать теоретические знания в работе. Для поддержания интереса к предмету, особенно важно на начальном этапе уравнивать по времени изучение теоретическую и практическую часть занятия. При разборе новых тем педагогу необходимо использовать наглядный иллюстративный и видеоматериал, а также руководствоваться принципом постепенности и последовательности обучения. Педагогу следует поощрять и тактично направлять любые проявления творческой инициативы учащихся, попытки импровизации, нахождение новых идей в выполнении задуманного грима. От этого во многом будет зависеть успеваемость учащихся.

Формы и методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- объяснительно-иллюстративные различные виды бесед (педагог излагает, объясняет, рассказывает, показывает, внушает), знания в готовом виде и организует их усвоение.
- репродуктивные – обеспечивает и контролирует практическую деятельность обучающегося по овладению основными приемами гримирования.
- поисковые, творческие – использование творческих форм макияжа. Педагог приобщает обучающихся детей к самостоятельному поиску, учит мыслить и действовать творчески, наиболее полной реализации его способностей и проявлению в игровых программах лучших личностных качеств.
- метод чередования разных задач – поддерживает свежесть мысли, заинтересованность и восприимчивость обучающегося.
- усвоение отдельно взятого навыка (расчленение сложного навыка на его составные элементы и каждый из них осваивать в отдельности, затем присоединяя один к другому).
- комплексный метод обучения и воспитания (фиксация учебных задач и последовательность их постановки в учебном процессе).
- метод постановки эстетической цели (почему именно такой игровой принцип нужен).
- интегративный метод, при котором учебные задачи, относящиеся к одной либо к различным дисциплинам, взаимодействуют между собой, что в свою очередь приводит к появлению нового знания и умения.
- системный на основе идей не авторитарной педагогики. Один из методов воспитания – это перенимание «с показа» манеры гримирования. Другой – использование записи образцов видеопросмотров.
- метод образного мышления.

Список литературы для педагога

1. Бейган Ли. Грим для театра, кино и телевидения: Практическое руководство в фотографиях. – М.: «Искусство», 2000.
2. Градова К.В. Театральный костюм. Кн. 2. Мужской костюм. – М.: 2007
3. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. Ч. 1. – М.: 2003
4. Кидд М.Т. Сценический костюм: Иллюстрированное руководство по изготовлению профессиональных сценических костюмов. – М.: АртРодник, 2004.
5. «Искусство Грима». Издательство «Высшая школа», 1992.
6. Панфилова И. В. «Искусство Грима». - Издательство «Высшая школа», 2002.
7. Пожарская М.Н. Русское театральное-декорационное искусство конца XIX – начала XX в. М.: Искусство, 2001
8. Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М: Международное агентство «А.Д.&Т.», 2001.
9. Понсов А.Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций: Учебное пособие. – М.: Искусство, 2005.
10. Раугул Р. Д. Грим. Пособие для театральных техникумов, вузов, студий. – М Художественная литература, 1935
11. Сыромятникова И.С. Искусство грима и макияжа. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004.
12. Сценический грим. Руководство для артистов и любителей А. Воскресенский , 2014

Список литературы для учащихся:

1. Энциклопедия рисования/ изд. «Росмен» – Тверь, 1999
2. Детские праздники. Театральный грим/ изд. «Росмен» – Тверь, 1998
3. Сыромятникова И. «Искусство грима и прически» - М., 2000
4. Школьников С. «Грим» - Минск, 1969