****УДК 784

Составитель Л.В. Сазонова

Рецензент

Заслуженный деятель искусств РФ, профессор *Г.С. Львович*

**Актерское мастерство, сценическая речь, грим** : методические указания для самостоятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Л.В. Сазонова. Курск, 2016. 39 с.: Библиогр.: с. 39.

Содержат цели и задачи дисциплины, правила работы с театральным гримом, работа над характерным гримом и библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утверждённой учебно-методическим объединением по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение». Предназначены для преподавателей и студентов направления подготовки 53.03.03 очной и очно-заочной формы обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.

Усл.печ. л. 2,33. Уч.-изд. л. 2,11.Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

**Введение**

 Методические указания по дисциплине «Актерское мастерство, сценическая речь, грим», предназначенные для самостоятельной работы студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение. Исполнительство», очной формы и очно-заочной формы обучения, составлены в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

**1.1 Цель преподавания дисциплины**

Целью преподавания дисциплины «Актерское мастерство, сценическая речь, грим» сформировать основы знаний, умений и навыков по актерскому мастерству, сценической речи и гриму в соответствии с современными художественными требованиями к артистам музыкальных театров и концертных организаций, а так же для подготовки музыканта-вокалиста к профессиональной творческой и педагогической деятельности.

**1.2 Задачи изучения дисциплины**

Основными обобщенными задачами дисциплины являются:освоение основных элементов профессионального образно-речевого мышления;освоение сценического действия как условие формирования вокально-сценического мастерства.

Знания и умения, которыми должен обладать студент, успешно освоивший данную дисциплину: базовые общепрофессиональные представления о мастерстве актера, сценической речи и гриме, для успешного применения их в решении типовых профессиональных задач.

#  1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В процессе изучения дисциплины «Актерское мастерство, сценическая речь, грим» происходит формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций. Выпускник должен обладать:

– умением ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства);

– способностью работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией;

– способностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности;

– способностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства;

– способность воспитывать у обучающегося потребность в творческой работе над музыкальным произведением;

– способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся.

Знания, умения и навыки, которые являются конкретизацией установленных компетенций:

***знать:***

• особенности музыкально-театральных и концертно-сценических жанров;

• специфику слухо-мыслительных процессов, эмоциональной и волевой сфер, работы творческого воображения;

• основные особенности актерского мастерства и сценической речи;

• профессиональные понятия и терминологию;

***уметь:***

• использовать механизмы музыкальной памяти в творческом процессе;

• использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением;

• воплощать сценическое поведение в соответствии с режиссёрским и дирижерским замыслом;

• анализировать и подвергать критическому разбору собственный процесс исполнения партии - роли;

***владеть навыками:***

• работы со специальной литературой;

• актерского мастерства для создания сценического образа;

• самостоятельной работы над партией-ролью, сценическим образом, музыкальным произведением.

**2. Самостоятельная работа студентов**

Одним из основных разделов дисциплины «Актерское мастерство, сценическая речь, грим» является тема «Грим». На самостоятельное изучение данной темы выделяется 10 часов.

**2.1 Правила работы с театральным гримом**

Еще в детстве наступает пора, когда малыши начинают различать цвета. Их привлекает яркость красок игрушек, одежды. Позднее они начинают обращать внимание на краски сезона года. Весна - время пробуждения природы. Для нее характерны голубые, нежно-зеленые, розовые краски - распускающихся почек кустарника и деревьев. Лето ассоциируется с буйным цветением трав и цветов, отличается яркостью красок, преобладанием насыщенных тонов. Осень - пора урожая, когда в природе преобладает гамма золотисто-коричневых тонов, - сочность и свежесть овощей, фруктов, плодов, ягод. Зима - пора белого, голубого снега, снежинок и метелей. Цвета сезонов года прочно вошли в нашу жизнь. Из учебников мы знаем, что цвета располагаются в определенной последовательности: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Этот порядок легко запомнить, если заучить известную фразу: "каждый охотник желает знать, где сидит фазан". Эти цвета в строгой последовательности составляют радужный спектр. Для наглядности можно нарисовать круг, разделить его на семь частей и закрасить каждую, пользуясь приведенной фразой. При изучении спектра будет заметна разница между верхней и нижней частями: верхняя часть круга будет более солнечной, яркой, нижняя - более темной. Цвета верхней части круга, включающей красную, желтую, оранжевую краски, называют "теплыми ". Чем больше в краске красного и желтого, тем теплее будет тон. Цвета синий, фиолетовый называют "холодными", присутствие их в гамме цветов будет способствовать охлаждению тонов.

Знание цветовой гаммы необходимо при работе над гримом и макияжем. С древних времен люди считали яркие краски цветами радости, солнца, активности, энергии. На празднике, который был посвящен языческому богу солнца Яриле, было принято окрашивать ладошки в красный цвет. В гриме часто используют полутона, которые можно получить путем смешения нескольких красок в сочетании с белой. При смешении получается новая, более светлая краска, которая воспринимается как более мягкая. При этом теряется насыщенность цвета основной краски. Из основных красок - синей, красной, желтой, черной, коричневой - можно получить другие цвета. От смешения желтой и зеленой можно получить синюю, желтой и синей - зеленую, синей и красной - фиолетовую, красной и желтой - оранжевую. При добавлении черной краски цвет становится темнее, яркость ослабевает, краска делается приглушенной.

Гримируя лицо по схемам молодого, худого, полного, старческого, детского, необходимо учитывать цветовые сочетания. Так, при гримировании полного лица в большей степени пользуются теплыми торами, в работе над гримом худого лица используют холодные тона, при гриме под детское лицо используют также светлую гамму. Естественно, при гримировании учитывают еще многие моменты, от которых зависит цветовая гамма: национальность, принадлежность к расе. Так, в гриме монголоидной расы будет в общем тоне преобладать желтоватая гамма, в негроидной коричневая с ее оттенками. Морщины, выпуклость и впадины лица достигаются контрастностью и объемностью. Можно добиться ощущения не только изменения цвета кожи, но и ее состояния (вялость, блеклость). Чтобы подчеркнуть глубину контраста, рядом с темной краской накладывают светлую. Тоны, блик еще более оттеняют основную краску. Особенно яркой должна быть цветовая гамма в сказочном гриме, где для сказочных персонажей применяют самые смелые цветовые сочетания: темных и светлых красок. Черную с белой, синюю с белой. Сказочные, фантастические существа, чудовища гримируют, используя налепки и наклепки, парики, светящиеся краски.

**2.1.1 Схемы грима**

*Общие правила гримирования*

Начиная гримироваться, следует тщательно осмотреть глаза, руки и кожу лица и убедиться, что нет каких-либо повреждений кожи, раздражении. Во избежание инфекционно-кожных заболеваний необходимо тщательно дезинфицировать гримировальные принадлежности и материалы. Имеется два способа их дезинфекции: физический (прокаливание над пламенем спиртовки или кипячение) и химический (обработка 80 %-ным спиртом или одеколоном, 10 %-ным марганцево-кислым калием).

Приступая к гримированию, нужно проветрить помещение, проверить чистоту рабочего места: снять (очистить ножом) верхний слой грима в коробке. Свет установить несколько выше головы, стойки ламп должны быть расставлены на расстоянии 50-60 см и ближе к трельяжу, чтобы свет не раздражал глаза.

Гримировальные принадлежности, кисти и руки надо протереть одеколоном, кожу лица покрыть тонким слоем вазелина. Следует каждый раз менять ватный тампон для пудры, так как он легко загрязняется и может стать источником инфекции.

Грим обычно снимают пластмассовым, костяным или деревянным ножом, слегка нажимая острием на кожу лица. Наслоенную часть грима промокают алигнином. Проделывают это до тех пор, пока кожа лица не очистится от смеси грима и вазелина. Материал для снятия грима должен быть мягким и чистым. После этого лицо вытирают полотенцем, алигнином или ватой, слегка нажимая и не раздражая кожу. После снятия грима кожа бывает воспалена или раздражена, поэтому следует умыться теплой водой. Нельзя подвергать кожу резкому охлаждению. Если нет теплой воды, лицо просто припудривают, пудра освежает и охлаждает кожу лица.

**2.1. 2 Технология грима**

*Технические средства грима*

Для выполнения гримерных работ необходимо иметь гримировальные краски, инструменты и принадлежности и рабочее место.

В настоящее время стало привычным делом использовать в гримировании коробки грима, а раньше пользовались случайными красителями из бытовой косметики, нередко включавшими в состав вредные вещества, а также растительными соками трав и растений. В начале XVIII в. стали применять специальные гримировальные краски для грима. В 1786 г. гейдельбергский медик Франц Май разработал краски на сухой основе, которые не вредили здоровью. В своей книге он дал подробные указания и рецепты для грима. До середины XIX в. актеры пользовались ими. С изменением

освещения театральной сцены, площадки потребовались более тонкие приемы выполнения грима и, естественно, краски видоизменились. На смену сухим появились краски на жировой основе. На протяжении многих лет состав красок изменялся и совершенствовался. В настоящее время у нас в стране актеры пользуются гримировальными красками высокого качества. К составлению их рецептур привлечены ведущие художники-гримеры театра и кино, врачи-косметологи, художники, технологи.

Гримировальные краски можно разделить на сухие и жирные, пасто - и мазеобразные, твердые, жидкие. Грим в готовом виде расфасован в пластмассовые коробки, где три фоновых тона (№1 - светло-розовый, №2 - темно-розовый, №3 - загара) и девять оттеняющих красок: светлая красная - кармин, темная красная - бакан, белая, желтая, черная, синяя, зеленая, коричневая, светло-коричневая. Практически каждая краска в чистом виде не употребляется, в большинстве случаев краски смешивают, получая желаемый оттенок. При составлении двух-трех красок можно получить новый оттенок или краску. Так, при смешении белой и черной красок получают серую, синей и белой - голубую, синяя и желтая образуют зеленую, добавляя в зеленую белую, получаем салатовый цвет; сочетание красного и синего дает фиолетовый цвет. При смешивании гримировальных красок полезно вспомнить законы живописи.

Гримировальные краски изготовляют из безвредного по составу растительного и минерального сырья, материалов. Мелко тёртые порошки красок перемешиваются с натуральными жирами, ароматическими маслами ("отдушкой"), которые не растворяются в воде. Составлением грима занимаются специалисты в лабораториях, имеющие на то медицинское разрешение. Кроме густых красок бывают жидкие гримировальные краски-морилки. Их используют в музыкальных театрах, особенно в балете, опере, а также в драматических театрах. Красками покрывают большую площадь кожи - плечи, руки, спину, ноги. Морилки дают возможность за короткое время сделать тело загорелым. В салонных спектаклях актеры, изображающие аристократов, применяют белила

Жидкий грим состоит из воды, глицерина, одеколона и мелко тёртого порошка мела для белил или коричневой краски, разводимой в воде для морилки. Краски быстро сохнут, не пачкают костюм. Продаются краски в стеклянных полиэтиленовых флаконах. При употреблении их взбалтывают, выливают в плоскую миску или блюдце и при помощи губки наносят быстрыми движениями на кожу. Можно наливать небольшое количество краски в ладонь и растирать плавно и мягко. Раньше для придания коже темного оттенка использовали жженую пробку, разведенную на пиве. Жидкие краски легко смываются теплой водой с мылом.

В гриме используют сухие краски - мелко тёртые пудры, румяна, косметические тени, блеск для губ и глаз. Иногда применяют светящиеся краски, особенно в спектаклях-сказках

В работе по гриму необходимы кисточки щетинные №1, 2, 3, растушевка, которую можно заменить обожженной спичкой или сделать из куска бумаги, сложенной вдвое, вырезанной конусом, плотно скатанной широким краем внутрь и с заклеенным наружным краем. Необходим пузырек с кисточкой для клея, которым прикрепляют растительность (бороду, бакенбарды, усы) к лицу и ручное зеркальце.

Для гримерного цеха в театрах надо выбирать просторную, светлую комнату с широкими окнами. В ней должны быть раковина, мойка, сушилка, термостат, фен, сушуар, скамейка для установки станка тресс-банка. Цех должен быть хорошо освещен, иметь верхнее и боковое освещение, оборудован стенными шкафами для хранения гримерных принадлежностей (коробок с гримом, пудры, вазелина, алигнина, ваты, клея ля грима, одеколона, морилки, белил), должен быть сейф для хранения ацетона, бензина.

*Подготовка лица к гриму*

Прежде чем приступить к гримированию, волосы зачесывают со лба назад, надевают широкую резиновую или хлопчатобумажную повязку. Лицо смазывают вазелином, или кремом, или специально подготовленным жиром. Смазывание лица делают легко и быстро от центра к краям, не нажимая сильно на кожу и не втирая в кожу. Затем промокают лицо куском алигнина или ваты для подсушивания кожи. Но все-таки после промокания кожа должна оставаться влажной для того, чтобы очистить лицо от пыли. Жировая основа делает кожу более эластичной, благодаря чему грим распределяется легче. Гримировальные краски бывают сухими, и по лицу, не протертому жировой основой, они распределяются с трудом, нежелательно растягивая кожу и "натирая" преждевременные морщины. Если гримировальные краски имеют большой процент жиров, то перед гримированием лицо можно не смазывать вазелином, чтобы грим не растекся.

*Распределение общего тона*

Следующий этап гримирования - подбор и наложение общего тона на лицо. Общий тон на лице актера необходим, так как незагримированное лицо под действием сценического освещения теряется, кажется плоским и невыразительным, кожа лица выглядит без тона серой, мертвой. Он является основой грима, своеобразной грунтовкой, на которую можно накладывать краски. Надо помнить, что общий тон, т.е. цвет кожи сценического персонажа, играет значительную роль, характеризуя внешний облик человека. Цвет общего тона может быть различным и зависит от возраста, характера, национальности, социального положения, других субъективных и объективных причин. В коробке грима три основных общих тона: светло-розовый №1 для женского лица, несколько темнее №2 и цвет загара №3 . Общий тон в чистом виде не используют. Каждый раз подбирают особый общий тон, смешивая с основным тоном краски коричневую, желтую или красную. Общий тон накладывается на лицо пятнами при помощи губки или указательного пальца правой руки от центра к краям лица. Общий тон распределяют плавно скользящим движением, ровным тонким слоем. Краски на лице распределяются по системе массажа - к кромке волос и на шею. Гримируя лицо, следует покрывать общим тоном мочку уха и часть шеи, чтобы лицо не выглядело маской. Вместо грима используют для шеи темную пудру или жидкий грим - морилку

*Наложение румян*

Для оживления лица после наложения общего тона необходимо наложить румяна. Существует несколько их разновидностей: румяна для грима молодого, старческого, болезненного лица, типа "лубок". Цвет краски ля румян составляют в зависимости от тона лица, цвета глаз и волос. При смуглом цвете лица необходимо в румяна добавить более темной краски. Для светлого тона лица, светлых глаз и волос накладывают светло-розовые румяна. Распределение румян происходит по определенной схеме. Наиболее сильно румяна накладывают на выступающие части скуловой кости. От скулы румяна постепенно сводят на нет, легко и плавно к височной, глазничной впадинам и к уху. У внутреннего угла глазничной впадины румяна переходят на стенку и крылья носа. Затем румяна накладывают на виски и надбровные дуги, подрумянивают подбородок и мочку уха. Румяна с подбородка мягко и органично стушевываются на нет, соединяясь с румянами щек по линии нижней челюсти. Румяна ля грима молодого лица накладывают с мягкими переходами от более ярких красок к светлым, постепенно стушевывая с общим тоном. Если лицо после запудривания грима выглядит бледным, то его можно подрумянить при помощи сухих румян. Несколько иначе румяна наносят при гримировании старческого лица. Берут крупную губку, обмакивают в составленные заранее румяна и концентрируют цветовую гамму по скуле, создавая как бы склеротичный румянец. Румянец в гриме болезненного лица делают пятнами, сосредоточивая краску на скуле. При гриме "лубок" румянец на щеке имеет вид яблочка. С давних пор румянец "яблочко делали на игрушках - матрешках, петрушках. При помощи румян можно корректировать форму лица: расширить его или сузить. Это произойдет иллюзорно, зрительно, на самом же деле овал лица останется без изменения. Для того чтобы расширить лицо, румяна наносят ближе к уху, на два пальца от носа по скуле, растушевывают по направлению к челюсти. Чтобы сузить лицо, румяна накладывают ближе к носу по скуле, отступая от уха.

**2.1.3 Грим лицевой части черепа и других частей лица**

Для того чтобы ознакомиться с работой по гриму, нужно тщательно изучить анатомическое строение и пропорции лица. Зная строение лицевых костей, можно правильно делать грим худого, старческого лица. Изучение начинается с прощупывания костей и впадин. При работе большое значение имеет распределение света и тени. Надо помнить, что светлые цвета приближают предмет, а темные отдаляют, делают его зрительно глубже.

Грим начинается с нанесения общего тона. Берется белая краска с добавлением желтой (цвет кости). Указательным пальцем прощупывают выпуклости: скулы, челюсти, подбородок. Они очерчиваются тонкой линией (коричневой и черной краской). Выпуклости остаются покрытыми основным тоном, но не равномерно, середина каждой выпуклости пробликовывается. Впадины затемняются темной краской, которая накладывается неравномерно. Под скуловой впадиной тень выглядит темнее, к нижней челюсти тень рассеивается и сходит на нет. Затемняют глазничные впадины.

Под глазами, надбровными дугами и особенно около внутреннего угла глаза тени делают интенсивнее, под наружным углом глаза - слабее. Угол нижней челюсти оттеняется резкой тенью, к шее тень рассеивается, растушевывается. Височные и лобная впадины затеняются слегка. Окраска впадин зависит от их глубины, а также от больших и меньших выпуклостей. На лобных буграх и на лобных дугах, на скулах и подбородке, на нижней челюсти (углах) ставя блики, сила теней здесь различна. Вместе с тем резких переходов между тенью и тоном, а также бликом делать не рекомендуется. Постепенный плавный переход от одного цвета к другому можно получить за счет тщательного аккуратного растушёвывания граней. Глубокие впадины не следует окрашивать черной краской, так как она трудно смывается с лица. Лучше смешивать коричневую краску с черной. Очертания костей, места расположения и форму впадин нужно запомнить, так как это поможет при гримировании и выполнении макияжа.

Благодаря искусному гриму можно изменить детали лица. Рассмотрим приемы изменения лба, бровей, глаз, носа, губ, щек, подбородка при помощи грима.

*Лоб*

Форма лба зависит от лобной кости лицевого черепа. Лоб может быть высоким и низким, широким и узким, выпуклым с выступающими лобными буграми и надбровными дугами, плоским с сильно вогнутой лобной впадиной. Изменить форму лба можно, используя гримировальные краски. Для придания выпуклости необходимо высветлить лоб бликами более светлыми, чем общий тон (тон № 1 + белая), а также лобные бугры, середину лба. Сузить поверхность лба можно, затемнив более темной по отношению к общему тону краской. Покрыв височные впадины коричневой краской + бакан, можно таким образом ограничить плоскость лба.

Ширина лба зависит от формы бровей, так как высоко поднятые густые широкие брови сделают лоб зрительно более узким, а короткие, еле заметные по своему цвету брови, наоборот, увеличат лобное пространство. В разные эпохи к ширине лба относились по-разному. В обычаях древних греков было принято закрывать лоб волосами, повязками, а в эпоху Возрождения, наоборот, высокий выпуклый лоб считался основным признаком красоты женщин.

Для этого выщипывали брови и даже ресницы. Всмотритесь внимательно в портреты живописцев эпохи Возрождения, которые на своих прекрасных полотнах отразили своих современников: линия лба у них явно завышена. Художник Пьеро ди Козимо ("Портрет Симонетты Веспуччи") на портрете изобразил молодую красивую женщину с чрезвычайно сложной прической: большой выпуклый лоб, еле заметные брови, глаза устремлены вдаль; длинная шея подчеркивает юность и женственность. На первый взгляд, можно подумать, что верхняя линия лба, берущая начало от линии роста волос, как бы делит лицевую и затылочную части на две равные. На портрете художника А. Поллайоло "Женский портрет" (1460) изображена также молодая красивая женщина с высоким лбом и длинной шеей, длина которой увеличивается за счет высоко поднятого пучка волос и низко опущенного декольте. Можно обратиться к всемирно известному шедевру мирового искусства - портрету итальянского художника, ученого Леонардо да Винчи "Джоконда". Милое женское лицо с загадочной улыбкой отвечает требованиям моды: высокий лоб, еле заметные брови, ресницы.

*Брови*

Они как бы дополняют оформление глазничной впадины, воспринимаются как декоративный элемент, который не только украшает, но и передает характер. Брови играют главную роль в равновесии лица, они могут создавать или разрушать его. Они способны подчеркнуть красоту глаз, их привлекательность или, наоборот, акцентировать недостатки, а также придать всему лицу нежелательное выражение. Если брови в гриме или макияже оформлены грубо, неправильно, то вся работа может потерять смысл. Необходимо знать строение, линии, форму, характер бровей. В строении бровей различаются следующие части: головка - утолщенная часть, находящаяся у переносья, прозрачная по окраске; тело - средняя часть бровей; хвостик - наружная часть, наиболее тонкая. В зависимости от густоты брови могут быть широкие, длинные, тонкие, сросшиеся на переносице, по форме - прямые, дугообразные, круглые, "домиком". Если головку брови и хвостик зрительно соединить прямой линией, то в зависимости от направления этой линии можно определить следующие линии бровей: восходящую, горизонтальную, спускающуюся. Брови бывают плавные, с изломом, с разрывом.

В гриме и макияже брови играют большую роль, при помощи их формы можно наглядно выразить характер человека: волевой, суровый, мужественный, легкомысленный, веселый, печальный. В гриме бровям нужно уделять особое внимание, так как неумелое их окрашивание может придать лицу вульгарный вид. Форму бровей можно изменить, применив более густой общий тон, смешанный с пудрой. Полученной массой окрашивают волоски бровей против роста волос, повторяя движение пальца, на котором находится масса, несколько раз. Для маскирования бровей можно использовать мыло. Взяв небольшой кусок мыла (лучше детского или простого), смачивают его острый угол и несколько раз проводят им по волосам брови. Волоски слипаются и легко скрываются под общим тоном лица. Более жесткие и густые брови можно замазать специальной мастикой - ангруаом. Так как в ее состав входят воск и клейкие вещества, то волосы склеиваются, плотно прилегают к коже, после такой подготовки можно накладывать общий тон и рисовать форму бровей гримировальной краской при помощи кисточки или растушевки.

В оперных театрах сцена, удаленная значительно от зрительного зала оркестровой ямой, требует более яркого, четкого грима. Глаза - "зеркало души" - должны быть видны, открыты. Поэтому при подводке бровей стремятся как можно больше открыть глазничную впадину, проводя краской по верхней линии бровей.

Брови маскируют смесью общего тона и гуммоза, специальным клеем для грима (лаком), расчесывают частой гребенкой, щеткой, затем проводят кисточкой с клеем. Повторяют движение с кистью несколько раз. После прикладывают поверх волосков бровей мокрую вату, быстро проводя по поверхности: образуется белый налет, волоски плотно приклеены друг к другу. После этого общий тон легко наносят на поверхность. В спектакле театра им. Е. Б. Вахтангова по пьесе В. Соловьева "Великий государь" народному артисту РСФСР И. М. Толчанову в роли царя Ивана Васильевича гримировали брови, похожие на крылья птицы, подчеркивая неуравновешенный, грозный характер царя. Работая над формой бровей, художник-гример Д. Ситнов предложил сильно приподнять часть брови около виска. Для этого кожу подбровного пространства закатывали вверх и заклеивали, затем клеили брови из крепе.

Черная краска в гримировании бровей используется при выполнении национального грима, в остальных случаях применяют черную краску + коричневую и бакан (темно-красную). От природы брови бывают неодинаковой ширины, начало бровей прозрачное, менее густое, в середине брови шире и гуще, а концы тоньше и острее. Цвет бровей немного темнее цвета волос на голове. Не исключены моменты сильного окрашивания бровей как дань моде или личного вкуса. Подрисовывать брови можно отдельными штрихами при помощи кисточки или растушевки, можно рисовать сплошной линией или использовать наклейки. В XVIII в. было принято в аристократических кругах наклеивать брови из низковорсного меха шкурок выдры или соболя. Брови из крепе удобно наклеивать, но использовать их можно только один раз; в спектаклях пользуются заранее сделанными наклейками на монтюре из тюля, газа, шифона.

*Глаза*

Этот сложный организм состоит из глазного яблока, окружающих вспомогательных тканей, которые защищают его и приводят в движение: мышц глаза, верхнего и нижнего век с ресницами, слезника. Сюда же надо отнести брови, поскольку они как бы завершают оформление глазничной впадины. О глазах можно судить по их форме, величине, положению, цвету, выразительности. В зависимости от величины и размера глазной щели различают глаза миндалевидные, щелевидные (монгольские, японские), круглые, большие, маленькие. Глаза различают также по характеру нормально посаженных, глубоко посаженных и выпуклых (навыкате) глаз, а в зависимости от расстояния между внутренними уголками глаз - близко и широко поставленные. Различно и расположение осей глаз. Ось - это условная прямая, проведенная через наружный и внутренний углы глаз. Ось может быть горизонтальная - углы глаза расположены на одной прямой (классический глаз), восходящая - наружный угол выше внутреннего (восточный глаз), падающий - наружный угол ниже внутреннего - (европейский глаз). Идеальными принято считать глаза миндалевидной формы, расстояние между которыми равно длине глаза, а углы внутренние и внешние лежат на одной прямой.

Изучая свое лицо, мы увидим, что форма глаз на первый взгляд одинаковая для всех, имеет специфические особенности, зависящие от национальности и расы. Так, восточные народы имеют удлиненную миндалевидную форму, а народы монголоидной группы - особую форму глаз с низко опущенным слезником (эпикантусом), глазная щель узкая, глаз расположен косо, имеется "монгольская складка" у внутреннего угла глаза, которая характерна только для монголоидной расы. В целом форма глаз зависит от размера глазной щели и характера глазничной впадины. Изменить форму глаз можно, используя живописный прием, а также прибегнув к подтяжке или наклейке, налепке, разным формам скульптурно-объемного приема. При помощи грима форму глаз можно сделать более округлой, продолговатой, овальной, придать раскосость.

Для подводки глаз используют краски разного цвета, но при этом следует учитывать цвет кожи, волос, глаз. Как правило, для людей со смуглой кожей, темными волосами и глазной радужной оболочкой используют черную краску + коричневую. Для людей со светлой кожей, светлыми волосами, голубыми и серыми глазами можно использовать коричневую краску в чистом виде или с прибавлением темно-красной краски (бакана). На цвет подводки в последнее время большое влияние оказывает мода. Но в гриме и макияже есть свои особенности, так как грим существует для гримирования лица актеров, а макияж используют в жизни, быту. Если изменить цвет верхнего или нижнего век, то можно как бы изменить и цвет глаз, а при помощи подводки и форму. Для гримирования глаз используют оттеняющие краски из коробки грима, а также косметические средства - тушь, тени, карандаши, маскару.

Существует несколько видов подводки глаз.

|  |
| --- |
| Схема макияжа по К.Диору:1- наиболее светлый оттенок во внутреннем углу глаза;2- менее светлый оттенок под бровью;3- светлый оттенок над веком;4- темный оттенок под нижними ресницами.Нормальная подводка - такой способ гримирования, при котором подбровная часть покрывается общим тоном, наносятся румяна с учетом глубины глазничной впадины. Можно нанести оттеняющей краской цветовое пятно на верхнее веко, растушевав его аккуратно. По линии ресниц верхнего и нижнего век проводят линию, используя выбранную темную краску (черную, коричневую, черную с коричневой), у внешнего угла глаза ее делают длиннее. Линии аккуратно растушевывают, чтобы не было впечатления искусственно нарисованного глаза. При проведении кисточкой с краской особый нажим делают в середине верхнего и нижнего век. Так как ресницы верхнего века гуще, то линия подводки должна быть ярче, нижние ресницы реже - линия прозрачная. Для увеличения формы глаза следует после нанесения общего Тона провести темную линию по линии верхнего века, затем более светлую линию (тон № 1 + белая) прорисовать у нижних ресниц, как бы увеличив этим размер глазного яблока, потом темную линию. Линии у внутреннего и внешнего углов глаза не соединяют, зрительно они будут повторять линию ресниц, расположенных параллельно.В театральном гриме можно расстояние между линиями верхнего и нижнего век у внешнего угла глаза покрыть более светлой краской, чтобы нагляднее разделить линии.Иногда надо уменьшить глаза, придав им круглую форму, характерную для населения Африки, относящегося к негроидной расе. Приемов подводки глаз несколько, наиболее распространенной является подводка наиболее интенсивно в середине верхнего и нижнего века. Линии подводки должны быть округлыми, дугообразными, ни в коей мере не прямые. Можно общим тоном загримировать более тщательно внутренний и внешний угол глаза, положив тени по линии ресниц. Подводка глаз может осуществляться как ровной сплошной линией, так и пунктиром (отрывочными штрихами).Изменить форму глаз можно при помощи ресниц. Ресницы могут быть накладными, сделанными заранее на кромке глаза или нитке, а также при помощи накрапа. Для накрапа используют косметические средства - туши, маскару, а также черную краску из гримировальной коробки. Краску разогревают и наносят на волоски ресниц. В последнее время для большей естественности ресницы клеят из отдельных частей. Эта процедура длительная, требует особого мастерства. Аккуратности и терпения. Но применяя специальный клей и заранее подготовленные волоски для ресниц. Достигают абсолютной естественности. В сказочном гриме ресницы рисуют у внешнего угла глаза в больших размерах, подчеркивая таинственность, необычность. |
|  |

Значительной частью лица является нос, благодаря которому ярко переданы расовые, национальные признаки, индивидуальные особенности, тип лица.

Пластическая форма носа определяется костной и хрящевой основами и покрывающими их мягкими тканями. Многообразие форм носа можно условно свести схематически к простой геометрической форме - призме, которая имеет четыре поверхности. Назовем их: фронтальная спинка носа, горизонтальная - основание, две боковые стенки носа (бока). Пропорционально лицу нос может быть широким, длинным, коротким. Основные формы носа в профиль - волнистая, с горбинкой, прямая, выпуклая, вогнутая, курносая и др.
В гримировальном процессе форму носа изменяют при помощи живописного и скульптурно-объемного приемов. Рассмотрим наиболее приемлемые из них (см. рис.). При помощи красок можно зрительно выпрямить спинку носа. Для этого ее ограничивают с двух сторон двумя параллельными пунктирными линиями, наносят их баканом или баканом + коричневая краска. Чем ближе друг к другу параллельные линии, тем уже спинка носа, чем дальше - тем шире площадь спинки. Линии доходят наверху до переносицы и переходят в линию бровей. Зрительное выпрямление происходит за счет контраста используемых красок: если бока затеняют темными красками, то спинку носа делают более светлым тоном по отношению к общему тону лица, а также стенок носа. Переход одной краски в другую надо сделать плавно, но не размазывать, а сохранить чистоту цвета. Чисто белую краску применять не следует, ее можно использовать только в смешении с общим тоном №1 или №2. Курносый нос можно сделать путем затушевывания нижней площадки, затемнения переносья, а также если поставить блик на кончике носа.

Удлинить нос можно путем продолжения его спинки, захватив часть кожного пространства лобной площадки. При помощи живописного приема сложно изменить форму носа, так как в профиль эффект гримирования в значительной мере снизится. Поэтому лучше применять скульптурно-объемный прием с использованием налепок из различных материалов (гуммоза, ваты, поролона, пластических деталей), а также подтяжек. Самым распространенным материалом для налепок является гуммоз. При использовании налепок можно изменить лицо до неузнаваемости. Налепки делают до наложения на лицо жира или вазелина. К примеру, если нужно придать носу горбатый вид (орлиный нос), спинку носа хорошо протирают марлей или сухой ватой, затем припудривают, чтобы создать основу для налепки. 
Заранее на ребре указательного пальца левой руки вылепливают горбинку требуемого размера, при этом гуммоз заранее разогрет в руке и послушен в работе. Для большей прочности можно покрыть место налепки гримировальным клеем (сандорачным лаком), а после его подсыхания накрепить гуммозную форму на спинку носа. Сглаживают постепенно грани налепки с кожей лица при помощи ногтя, конца кисточки или костяного ножичка, используемого для снятия грима. Чтобы налепка органично сливалась с лицом, используют намоченную в воде марлю, надетую на указательный палец правой руки. Легкими движениями пальца производят сглаживание. Можно сделать курносый нос, налепив на его кончик кусочек гуммоза или воспользоваться ватой. Для этого кончик носа покрывают клеем, накладывают затем тонкую овальную пластину из ваты, пропитывают вату клеем, обминая при этом пальцем или кисточкой по кругу. Наносят несколько слоев, а последний смазывают клеем и протирают мокрой ваткой. После просушивания образуется тонкая корочка, которую покрывают общим тоном. Эта налепка требует сноровки, умения, так как при отсутствии практики налепка может быть неестественной, ребристой. Использовать подобную налепку можно в сказочном гриме, а для персонажей современных пьес она будет выглядеть грубо. Налепка недолговечна, ее можно использовать два-три раза.

Можно использовать прием подтяжки носа в том случае, если нос велик. Например, актриса в зрелом возрасте играет роль школьницы, ей делают прическу с хвостиком или косички, омолаживают лицо. Нос должен быть курносым, вздернутым. Используют ленточку из шифона или эксельсиора, муслина шириной в 1 или 1,5 см, длиной в 6-7 см. Конец ленточки заостряют наподобие карандаша и приклеивают его к нижней площадке носа между ноздрями. После подсыхания ленту накладывают на спинку носа, приподнятую указательным пальцем левой руки и промазанную гримировальным клеем. Если нос большой и широкий, то можно сделать две дополнительные ленточки меньшего размера, приклеив их поперек около переносицы и отступя на 2 см от кончика носа. После полного подсушивания нос покрывают белее жидким общим тоном.

При гримировании носа не следует забывать о ноздрях. В обычном гриме их покрывают общим тоном, румянят, обводят тонкой линией, резче очерчивая форму, используя коричневую краску или бакан. Чтобы создать впечатление чувственного лица, ноздри подкрашивают с внутренней стороны более интенсивно розовой краской.

*Губы*

Губы (рот) образуются круговой мышцей рта, которая изнутри покрыта слизистой оболочкой, а снаружи слизистой и подкожным жировым слоем. По форме губы могут быть широкие и тонкие, нормальные (верхняя губа имеет "лук Венеры" - вид натянутого лука - ее принято считать классической). Бывают губы вздутые, полные, в форме "сердечка", "бантика". В понятие "рот" кроме собственно губ входят две носогубные борозды, "фильтр", углы рта, подбородочная борозда. В зависимости от разреза ротовой щели рот может быть большой или маленький, а углы рта приподнятыми или опущенными.

Часто выражение лица зависит от формы губ, играющих значительную роль в гриме (как нос, глаза и брови). Форму губ определяют мышцы - наиболее подвижная часть лица. Гримированием можно изменить не только форму, но и цвет губ. В большинстве случаев грим губ осуществляют живописным приемом, реже применяют скульптурно-объемный. В значительной мере окраска рисунка рта обусловлена модными течениями. Так, дамы середины XIX в. подкрашивали только середину губ, придавая им форму "сердечка". В 40-х годах ХХ в. в военные и послевоенные годы повсеместно распространилась мода на "американские" губы - с вывернутыми к внешним углам лепестками: на экранах шли американские кинофильмы с актрисой Диной Дурбин, которая стала эталоном для подражания.

Губы окрашивают как гримировальными красками, так и губной помадой разного цвета - розовой, красной темной и светлой, цикламен, морковной и др. Контур губ обводят, как правило, темной помадой, середину губ делают более светлой, грани стушевывают. Для увеличения губ рисуют контур, захватывая кожу над верхней или нижней губой (в зависимости оттого, какую губу надо увеличить). Для уменьшения губ часть их покрывают общим тоном, потом рисуют контур и окрашивают поверхность внутри. Для более объемной формы ставят блики, на верхней губе один блик на хоботке, два на бугорках. Используют блеск для губ.

Губам можно придать смеющееся или плаксивое выражение, изменив в углах рта рисунок губ - приподняв уголки (смех), опустив (грусть). В скульптурно-объемном приеме используют наклейки из ваты, пластические детали. Процесс наклеивания такой же, как и в работе над изменением формы носа. Наносить грим на лицо необходимо всегда при хорошем освещении. Грим, наложенный при ярком электрическом свете, днем смотрится слишком резко. И наоборот, слабый дневной грим не дает эффекта при вечернем искусственном освещении.

При гримировании рта нужно учитывать возраст человека. В детстве и юности цвет губ более яркий, в старости он становится серым или синеватым. На строение рта оказывает влияние и наличие зубов. Если зубы выпадают, то верхняя губа западает, кажется тонкой и морщинистой.

*Щеки*

Щеки занимают большое пространство на лице, их форма зависит от скуловой дуги. Щеки могут быть пухлые, впалые, с выступающими скулами, обвислые или одутловатые. Так же как и другие детали лица, щеки можно изменять, применяя живописный или скульптурно-объемный прием. При гримировании надо внимательно следовать законом живописи: в худом лице затемняют подскуловую впадину, передавая таким образом впалость щек, используют коричневую краску; краски наносят неравномерно. Выступающую часть скуловой дуги высветляют, т.е. высвечивают более светлой по отношению к общему тону краской, к щечной впадине тени усиливают. Цвет красок зависит от возраста, национальности состояния здоровья. Для молодого возраста тени делают при помощи красной краски, для зрелого возраста - коричневой, светло-коричневой, края граней аккуратно растушевывают. Для иллюзорного создания полных, пухлых щек наносят кисточкой с краской бакан от глаз по щеке к уху дугой, в центре делают пятно светлой краской. Растушевкой края красок сводят на нет. Можно наклеить щеки из ват, марлевых толщинок, ангорской шерсти (подкрашенной в розовый цвет). Использовать пластические детали.

*Подбородок*

По форме подбородок может быть плоским, квадратным, скошенным, выдвинутым вперед, заостренным, раздвоенным, с ямочкой, вогнутым, двойным; по размеру - большим, маленьким, широким, узким. Подбородок может наглядно подчеркнуть черты характера: волю, упорство, безволие. Заострить подбородок можно, затемнив его с двух сторон темной краской; высветляя середину, достигают как бы выдвижения его вперед; окрашивая темной краской середину, получают раздвоенный подбородок. Гримировать его можно и при помощи скульптурно-объемного приема.

*Лицо*

Некоторые неправильные черты лица можно изменить при помощи различных косметических средств. Каждое лицо можно сделать белее выразительным, интересным и милым. В достижении Этой цели нам помогают косметические средства. Идеальное лицо с правильно очерченным овалом встречается крайне редко. Но даже удлиненное, треугольное или круглое лицо может быть привлекательным при умелом использовании декоративных косметических средств.

Если форма лица неправильная - оно квадратное, или круглое, или линии лица очень резки, скулы широкие, подбородок острый, - в каждом из этих случаев можно исправить недостатки при помощи употребления крем-пудры различных оттенков. Соответствующее распределение ее на лице создаст видимость правильного овала. Для коррекции черт лица пользуются крем-пудрой двух цветов: темной ля мест, которые хотят сделать незаметными, и белее светлой - для тех частей лица, которые хотят выделить. Для жирной кожи лучше применять жидкую пудру, для сухой кожи - крем-пудру. Эти косметические средства являются основой грима для изменения черт лица.

При квадратном лице накладывают темную крем-пудру или жидкую темную пудру тонким равномерным слоем на нижнюю часть лица (нижнюю челюсть); небольшое количество румян растирают под глазами по направлению к губам и вискам. Брови подняты вверх изогнутой линией. Подчеркивают наружные углы глаз, продолжая линию на веках к вискам, чтобы она шла наклонно. Форма губ мягкая, линии закругленные. Волосы поднятые вверх по направлению к вискам, на лоб спускаются наискосок локоны или отдельные пряди. Уши закрыты волосами, которые начесаны на щеки.

При круглом лице накладывают более темную крем-пудру или темную жидкую пудру с наружной стороны щек в двух направлениях: вверх к вискам и вниз к нижней челюсти, этим создается впечатление удлиненного лица. Брови делают удлиненной формы с очень небольшим изгибом. Ресницы и линии на веках заметно продолжают к вискам, чтобы придать им наклонный характер. Если губы полные, можно незаметно уменьшить их контуры, покрывая помадой наружные углы. Волосы должны быть приподняты высоко надо лбом, а на боках уложены гладко.

При треугольном лице (в форме сердца) накладывают темную крем-пудру и темную жидкую пудру с небольшим количеством румян высоко на скулы по направлению к вискам. Форма бровей высокая, но изгиб должен быть над наружным углом глаза. Глаза подкрашены, но без продолжения косой линией, губы не выпуклые, удлиненной линии, наибольший акцент делается на нижнюю губу. Прическа с выпуклой челкой, длинные волосы, пряди заходят на щеки по направлению к нижней челюсти. При треугольном лице (в форме груши) употребляют темную крем-пудру или темную жидкую пудру с добавлением небольшого количества румян. Накладывают ее в форме треугольника вершиной книзу, направляя от виска в сторону челюсти. Очень заметные при этом типе лица челюсти маскируют темной крем-пудрой. Брови прямые, не очень длинные. Наружные углы глаз подчеркивают резкой косой линией на веках. Концы ресниц сильно подчеркнуты. Губы обрисованы высоко, углы рта не закрашиваются. При прямоугольном лице темную крем-пудру накладывают на середину щек, растирая ее по направлению к вискам, а также ниже (где челюсти) по направлению к ушам. Линия бровей должна быть мягко изогнута, глаза сильно подчеркнуты косыми линиями, губы полные, закругленные.

При овальном лице светло-бежевую крем-пудру или жидкую пудру накладывают ровным, тонким слоем на все лицо. На щеках по направлению к вискам узкая полоска более темного тона. Туда можно добавить немного румян. Темный слой должен подходить высоко к глазам. Брови делают изогнутыми, и с максимальным изгибом над серединой глаза, ресницы и тени век подкрашивают таким образом, чтобы акцент был на наружных углах глаз, ближе к вискам. Губы красят по их форме, закругляя немного нижнюю губу.

**2.2 Работа над характерным гримом**

**2.2.1 Работа над эскизом**

Эскизирование - творческий процесс в создании грима для образа драматургического произведения. Эскиз создается путем постепенного накопления определенного багажа литературных данных, просмотренных иллюстраций и является главным подспорьем в работе над внешностью сценического персонажа.

Таким образом, всю работу по созданию грима можно разделить на ряд последовательных этапов:
- глубокое изучение литературного произведения (пьесы, повести, романа, сценария, сказки, биография, мемуарной литературы, писем);
- отбор текстового материала, раскрывающего характер образа, персонажа и его внешности;

- составление анкеты образа, персонажа на основе отобранных данных;
- изучение эпохи, в которой жил и действовал персонаж (стили, моды костюмов и прически), путем знакомства с произведениями живописи и скульптуры, графики и мозаики, предметов материальной культуры, прикладного искусства;
- зарисовка лица предполагаемого исполнителя роли (с корректировкой на левой половине рисунка черт лица с помощью карандаша и резинки) с учетом черт будущего образа;
- создание эскиза на основе рисунка лица натурщика (с корректировкой эскиза в цвете - акварелью) с учетом всех данных и воображения художника-гримера.

**2.2.2** **Приемы грима**

Существуют два основных технических приема гримирования: живописный и скульптурно-объемный. Каждый из них базируется на конкретном изучении пластических особенностей лица. Живописный прием выполняют, используя гримировальные краски. Работа с красками во многом напоминает работу живописца. Соблюдают те же принципы, что и в живописи, так как в них много общего. Цвет, светотень, линия играют большую роль, связаны между собой и дополняют друг друга. Так как жанр произведения (опера, оперетта, драма, цирк, эстрада) оказывают определенное влияние на выбор грима, то характер грима меняется. В цирке и на эстраде можно использовать линейные гримы, которые иногда называют условными. Они отличаются тем, что в них отсутствует плоскостно-живописная выразительность, нет четкого выражения объемных форм, а лишь графичность изображения, цвет используется в чистом виде, без оттенков и переходов из одной тональности в другую.

Скульптурно-объемный прием грима отличается от живописного тем, что в нем используют кроме красок налепки, наклейки, аппликации, подтяжки, постижерные изделия. В выполнении его много общего с работой над скульптурой по передаче объемной формы. Используя скульптурно-объемный прием грима, можно изменить лицо до полной неузнаваемости, чего нельзя сделать в живописном приеме. В скульптурно-объемном приеме используют разнообразные материалы: вату, папье-маше, кожу, пробку, пластические детали, постижерные изделия. Особенно наглядно это может проявиться при гримировании сказочных персонажей в спектаклях-сказках, феерических и цирковых представлениях.

В театре процесс гримирования называют упрощенно "грим", но каждому понятно, что? подразумевается под этим словом. Грим требует внимания и аккуратности, в противном случае он может быть неудачным. Надо запомнить такую последовательность грима: подготовка рабочего места, протирание лица, наложение общего тона и румян, подводка деталей лица, бровей, глаз, губ, носа и др. Если в гриме применяют так называемую растительность - усы, бороду, бакенбарды, брови, то те места, на которые они будут наклеиваться, вазелином или общим тоном не покрываются. Клеят растительность после окончания гримирования. Это делается для того, чтобы не запачкать волосы гримом, пудрой и не испортить формы. Все налепки из гуммоза, ваты, поролона, а также пластические детали клеят насухо вытертую кожу перед началом гримирования. Чтобы налепка лучше держалась, кожу лица припудривают или промазывают гримировальным клеем.

Женский парик надевают после окончания гримирования, чтобы рукой при гримировании не помять прически. Мужские парики со лбом надевают до гримирования, чтобы наклеить шифоновую ленту и замаскировать рубец перехода от искусственного лба к естественному. Так же надевают полупарики и накладки. Прически из естественных волос делают в два этапа: перед гримированием завивают волосы и закалывают их шпильками, для того чтобы они остыли, а после гримирования укладывают в прическу. Если прическа требует густых волос, то используют накладные элементы: шиньоны, косы, локоны. Театральный костюм надевают через ноги, если такой возможности нет, то через голову, а лицо на этот момент покрывают куском тонкого капрона или газа и аккуратно продевают в отверстие ворота. Это делается для того, чтобы матеря костюма скользила по капрону и предохраняла от гримировальных красок. Снимают костюм сразу после окончания спектакля. Затем снимают парик, различные постижерные изделия, разгримировываются, используя крем. Театральный грим будет только тогда удачен, когда соблюдена полная гармония между всеми компонентами.

*Грим молодого женского лица*

Молодое здоровое лицо отличается гладкой, упругой, хорошо натянутой кожей, без обвислых складок - признака старости. Грим молодого лица имеет ряд сложностей: нужно добиться максимума результатов, используя минимальное количество красок. В работе по гриму необходим художественный вкус, искусное выполнение, аккуратность.

Гримирование начинают с протирания лица жиром или кремом для удаления пыли, создания скользящей поверхности, более удобной для покрытия лица общим тоном. Тон подбирают с учетом индивидуальных особенностей, профессии. Так, люди, работающие на воздухе большее количество часов, будут выглядеть иначе, чем люди, проводящие рабочие часы в кабинетах, закрытых помещениях. При гримировании лица можно при помощи красок исправить иллюзорно некоторые незначительные недостатки: выступающие скулы, полные щеки, широкий нос, маленькие глаза, губы, короткие брови.

Для общего тона можно выбрать тон № 1 и 2 - при смешении их получится цвет здоровой кожи. Женская кожа, как правило, нежнее по тону, более светлая, чем мужская. Можно составить общий тон по другому рецепту (принципиального значения рецептура не имеет), например, к тону № 2 прибавив коричневую и бакан или тон загара.

Нанесение румян зависит от овала лица (удлиненное, круглое, квадратное, грушевидное и т.д.), от цвета кожи, волос на голове, глаз. Румяна накладываются тонко, равномерно при помощи губки или указательного пальца. Румяна наносят на височную впадину, подбровное пространство, скуловую выпуклость, стенки носа, часть щеки и подбородка. Покрывать румянами лицо полностью не следует. Обязательно надо придерживаться схемы их наложения. Для того чтобы лицо не казалось оторванным от шеи, кончик уха и часть шеи также тонируют румянами. Далее работают над гримом деталей лица: лба, бровей, глаз, носа, губ, щек, подбородка с учетом индивидуальности (этот процесс подробно рассмотрен в отдельной главе).

Значительная роль в гриме принадлежит прическе, при помощи которой, так же как и красками, можно изменить овал лица, форму лба, щек. В заключение грим запудривают пуховкой или куском ваты.

*Грим молодого мужского лица*

Гримирование мужского лица протекает в такой же последовательности, что и грим женского молодого лица. Выбор общего тона надо делать с учетом цвета кожи. У мужчин тон несколько темнее. Общий тон наносят на лицо аккуратно, равномерно, без большого наслоения и комков. Если по роли необходима растительность лица - усы, брови, борода, бакенбарды, то те места, на которые их будут клеить, не следует покрывать общим тоном.

При нанесении румян, подводке деталей лица - глаз, губ, бровей - надо помнить, что все должно быть естественным, как в жизни, учитывая характер сценического персонажа, эпоху, в которой происходит действие. Известно, что в прошлые века молодые и старые мужчины аристократических кругов, следуя моде, красили сильно губы, щеки. Молодые артисты мало внимания уделяют гриму, надеясь на свою молодость, обаяние. Но при этом нельзя забывать, что лицо без грима под действием световой аппаратуры будет выглядеть бледно, плоско. Поэтому подкрашивать глаза, например, все-таки надо.

*Грим полного (толстого) лица*

При гриме полного лица надо учесть некоторые факторы, составив для себя небольшую анкету: чем вызвана полнота сценического героя, которого нужно изобразить на сцене (хорошее здоровье, питание, сон; добрый, весельчак, болезнь, пьянство; к какому социальному слою общества он относится, сколько ему лет, чем он занимается). Только после этого можно приступить к выполнению грима. В основу гримирования можно взять схему "веселое лицо" и идти от формы шара. Используя налепки для носа, щек, с помощью грима надо сгладить все острые части лица, смягчить темные, холодные тона, так как они сразу же наложат на лицо отпечаток злости. Естественно, есть полные люди злые, но, как правило, они простодушны и добры. Исходя из формы шара, все следует закруглить, брови сделать светлыми, дугообразными, можно замаскировать собственную форму, подведя новую форму при помощи красок бакан + коричневая. Глаза делают небольшими и круглыми, подкрасив середину верхнего и нижнего века. Главную впадину тонируют светлым тоном, затем розовыми румянами. Не следует использовать темные краски - черную, серую, синюю. Форму носа делают курносой или картофеле-образной, затемнив нижнюю площадку или налепив на кончик носа гуммоз, нос можно подтянуть при помощи муслина.

*Грим худого лица*

Перед тем как приступить к работе, надо ознакомиться с основными данными и составить анкету, в которой кроме возраста, профессии, социального положения должно быть отражено состояние здоровья. Нужно выяснить, чем вызвано похудение - болезнью, старостью или другими причинами. В основу этого грима берут схемы "Печальное лицо" и "Грим черепа".

Общий тон - светлый с прибавлением голубой, серой красок. После нанесения общего тона контуром рисуют впадины коричневой краской, затем затемняют их. Для успешной работы надо точно знать анатомические границы лицевого черепа, очертание впадин и выпуклостей.

Тени не должны быть очень темными, а то впадины будут казаться провалами. Сильнее тонируют глазную впадину, ее подскуловую часть. Прорисовывают тоном цвета бакан с коричневым морщины - носогубную, лобные. Менее резко делают подводку глаз, проводя синей в смешении с черной краской линии ресниц. Детали лица - нос, подбородок - можно с двух сторон затемнить коричневой - или серой краской, придав им заостренную форму. Тени нужно наносить аккуратно с учётом анатомического строения лица. Рот не следует окрашивать ярко-красной краской, чтобы не увеличивать форму губ. Запудривают лицо светлой пудрой. По роли лицо может быть худощавым, но не высохшим. Поэтому при гримировании надо помнить о схеме, но не перегружать лицо темными тонами.

Большую роль в этом гриме играют щеки, их форма. Надо помнить, что мясистые части лица следует высветлять, как бы приближать, поэтому светотенью надо пользоваться аккуратно. На щеке рисуют полукруг, начинающийся от носогубной складки. Цвет щеки органично переходит от одного к другому. Сама линия темная: краска бакан + коричневая, далее светло-красная, а в середине делают светлый блик. Как можно заметить, у полных людей обычно есть второй подбородок. Его можно сделать, если лицо исполнителя не очень худое, проведя темную линию по завершению подбородка, высветлив образовавшийся наплыв. Для высветления используют тона № 1, 2 + белую, охру. Форму губ можно увеличить, придав им большую объемность. Готовый грим запудривают, и, если это необходимо, надевают парик.

*Грим старческого женского лица*

Гримирование старческого лица требует определенного опыта и знаний, поэтому, до того как приступить к гримированию, нужно хорошо изучить анатомическое строение лица (кости, впадины, мускулы), мимические выражения и, кроме того, лицо, которое надо гримировать; его особенности можно выявить, просмотрев ряд фотографий или портретов. Много в гриме зависит от общего тона, который составляет с учетом возраста. Общий тон - светлый с добавлением охры и серой краски. Если ощущается наступление дряхлости, то можно добиваться пергаментного оттенка. Для этого, так же как и при гриме худого лица, гримировать по схеме "Череп". Прощупывая и прорисовывая впадины, затемняя их, можно добиться положительного результата. В целом грим должен быть не ярким, но убедительным, достоверным.

После нанесения общего тона затемняют впадины темной краской. Брови можно покрыть белой краской, придав им цвет седины, или воспользоваться наклейкой из крепе, которая клеится после окончания всего процесса гримирования, и запудрить. Румянец наносят отдельными мазками на скулах крупной пористой губкой. Глазные впадины затемняют коричневой краской, глаза подводят серой с коричневой и сильно растушевывают. Нижние веки можно немного подкрасить, так как у старых людей мышцы становятся слабее, кожа теряет упругость. Нижняя часть глазной впадины прорисовывается сильнее, как и носогубная. Морщины на лбу, "гусиные лапки" у глаз прочерчиваются сильнее тонкой кисточкой. Берут бакан и коричневую краску, проводят линию, при этом она неравномерная по глубине. Середину прорисовывают сильнее, около темной поверхности делают светлый тон, чтобы подчеркнуть глубину при помощи контраста. На нижней челюсти прорисовывают волнистую линию, рисуют обвислости, мешочки, которые образуются из-за ослабления мускулов лица. Расстояние от носа до верхней губы затемняют, подчеркивая беззубый рот. Волосы следует припудрить или надеть накладку, или седой парик.

*Грим старческого мужского лица*

Грим этот сложен, так как объединяет все процессы, используемые в гримировании. Кроме определенных навыков при гримировании необходимы аккуратность, наблюдательность. Грим должен осуществляться на лицевой части черепа, костях, впадинах, мышцах, мускулах с учетом изменений деталей лица: лба, бровей, носа, глаз, щек, рта, подбородка. Необходимо изучить фотографии, портреты художников, на которых изображены старики и старухи, перед гримированием определить основные характерные особенности старости, дряхлости. С годами изменяется цвет кожи, которая теряет упругость, становится дряблой. Мышцы лица приобретают вялость, опускаются. Волосы теряют цвет, появляется седина в прическе, а также среди волосков бровей, у мужчин - в усах, бороде, Больше всего изменяются глаза, они теряют форму, цвет радужной оболочки становится светлее, взгляд теряет остроту, становится безразличным. Морщины плотной сеткой бороздят лицо. Естественно, есть старые люди, не потерявшие интереса к жизни, они продолжают быть активными, внешне сохраняют подтянутость фигуры и бодрость духа. Вместе с тем годы берут свое, и как бы хорошо ни выглядел старый человек, признаки старости отразятся на его лице в большей или меньшей степени. Рассмотрим последовательность гримирования. Актерам, исполняющим роль героя по годам в значительной мере старше себя, не следует перегружать свое лицо большим количеством наклеек, налепок. Не следует покрывать лицо густой сетью больших и малых морщин. Гримирование начинается с составления общего тона. Лучше смешать несколько тонов - № 2 + № 3, а также краски цвета охры, белую.

В основу гримирования берут схему грима лицевого черепа, но при этом затемнения делают в значительной степени слабее, применяя светло-коричневую краску + бакан. Румянец надо делать при помощи крупнопористой губки цветом бакан в соединении с желтой краской. Румянец наносят отрывочными мазками, подчеркивая кровеносные сосуды.

Глазничную впадину затемняют краской неравномерно, внутренний угол глаза тонируют сильнее, чем внешний. У некоторых старых женщин кожа подбровного пространства опускается и как бы наплывает на верхнее веко, а нижнее веко опускается. Поэтому гримировальными красками можно передать эти изменения. Надо помнить, что эффект зависит от чистоты и соотношения красок (темного со светлым). Затемняют подскуловую впадину, пространство над верхней губой. При гримировании надо помнить законы живописи: все, что высветляют - приближается, выступает; что затемняют - углубляется. В гриме большую роль играют морщины: лобные горизонтальные, межбровные, носогубные, их надо подчеркнуть. Контуром обозначить мешки под глазами. Для морщин используют коричневую краску + бакан, прорисовывают морщины по естественным морщинам лица, придавая при помощи красок рельефность. Линии с краской не должны быть одинаковыми по толщине, лучше их прерывать. Указательным пальцем растушевывают линию, рядом ставят блик более светлой краской (общий тон № 2 или № 3 + белая).

В старости кожа нижней челюсти обвислая, можно подчеркнуть так называемые "собачьи" складки, при этом надо помнить, что блики в этом гриме играют большую роль. Из седого или серого крепе можно наклеить брови или на свои нанести белой краской седину. Губы закрашивают светлым тоном, контур можно обвести коричневой краской + бакан и белая. Пудру используют светлую. В гриме старческого лица применяют растительность - бороду, усы, бакенбарды, парик. Они в большей мере помогут войти в образ. Надо помнить, что растительность делают заранее, перед гримом примеряют, те места, которые должны быть закрыты растительностью, не покрывают вазелином и общим тоном. Растительность клеят только после запудривания, так как можно помять завивку, нарушить форму, испачкать. Сначала клеят бороду, затем усы. Снимают после окончания спектакля сначала усы, затем бороду и парик.

*Грим детского лица*

Лицо здорового ребенка неповторимо своим чистым, ясным выражением. Кожа гладкая, нет резких переходов от одной детали лица к другой, они как бы сливаются друг с другом. Характерны округлость форм, обобщенность и единая слитность. Для гримирования необходимо подобрать нежный, светлый тон. Можно использовать общий тон № 1 + № 2. Часто добавляют другие краски в зависимости от пола, национальности гримируемого. Так, для девочки в общий тон добавляют белую краску и бакан, темно-красную краску, а для грима мальчика в общий тон добавляют коричневую или охру. Лицо с помощью грима можно "омолодить", подтянуть при помощи муслина нос или сделать его курносым при помощи краски, налепки из гуммоза. Затонировав брови, можно изменить их размер и цвет, сделать короче и светлее.

У детей широко расставлены глаза и, чтобы омолодить лицо, переносицу следует покрыть светлым тоном. Брови рисуют краской бакан + коричневая или охра, верхнее и нижнее веки оттеняют голубой или светло-коричневой краской. Губы не вырисовывают, как у взрослых; по размеру они меньше, по окраске яркие.

Особое внимание надо уделить наложению румян: их наносят с учетом овала, тонируя височные впадины, щеки - ближе к спинкам носа, спускаясь ниже к подбородку. Грим детского лица должен быть чистым и нежным. Во многом дополнит грим прическа: девочкам следует сделать легкую челку, завязать хвостик (один или два), украсить прическу заколочками, бантиками из лент. В прическе мальчика сделать задиристый хохолок на затылке, спереди - челку. Желательно, чтобы цвет волос был светлым или шатен, так как темные, черные волосы придают лицу суровый вид, делают человека старше.

*Грим с учетом индивидуальных особенностей лица*

Грим для блондинки со светлой кожей и голубыми глазами. Пудра светлая, матовая, цвет - натуральный, естественный с небольшим добавлением розового или персикового. Румяна розовые, натуральные. Необходимо избегать желтоватых оттенков.

Губная помада - цвета спелой вишни или цикламена, а также розового и цвета мака. Следует избегать всех голубоватых оттенков или темных цветов. Тушь для ресниц - голубоватая или коричневая и ни в коем случае черная.

Грим для блондинки с темными глазами и смуглой кожей. Пудра - теплых оттенков: смесь розового с желтоватым. Румяна - светло-апельсиновые, вишневые или цвета мака. Следует избегать голубоватых оттенков. Цвет румян должен гармонировать с кожей, цветом платья, губной помадой, лаком для ногтей. Тушь - коричневая или черная в зависимости от цвета глаз - светло-карие или темно-карие.

Грим для брюнетки с голубыми или темнокарими глазами и смуглой кожей. Пудра - все оттенки коричневатого (светлые или темные), подходящие к цвету кожи. Можно добавить немного розового цвета или цвета слоновой кости. Румяна - апельсиновые, желтовато-красные. Цвет румян должен гармонировать с кожей, цветом платья, губной помады и лака для ногтей. Губная помада - светлая, резко переходящая в оранжевый цвет, желтовато-красная, мандариновая или вишневая; Тушь - темно-коричневая или черная. Следует избегать всех голубоватых оттенков.

Грим для рыжеволосой женщины со светлой кожей и светлыми глазами. Пудра - светлая и прозрачная, цвет - натуральный, персиковый, слоновой кости с добавлением розового. Румяна: если волосы желтовато-рыжие с апельсиновым оттенком, то румяна желтоватые; при волосах медного оттенка румяна коричневато-красные или цвета цикламена. Губная помада - красная или темно-красная. Губная помада и румяна должны гармонировать с цветом платья. Тушь - коричневая или черная.

Грим для черноволосой женщины с голубыми глазами и светлой кожей. Пудра - светлая, очень бледная с розовым и даже голубоватым оттенком. Лицо как бы фарфоровое. Румяна - малиновые и цвета цикламена. Совсем не употребляется желтовато-красный цвет. Пудра и румяна должна гармонировать с цветом кожи, платья, губной помады и лака для ногтей. Губная помада - лиловато-розовая, глубокого красного тона. Чтобы придать коже еще более нежный вид - все оттенки розовые. Тушь - синяя. Ресницы - слегка подкрашены.

Грим для темноволосой женщины со смуглой кожей и темными глазами. Пудра оливкового, абрикосового цвета, всех оттенков коричневого с примесью розового. Румяна - мандариновые, апельсиновые, желтовато-красные. Губная помада - ярко-красная, пурпурная, рубиновая или вишневая, цвет ее должен гармонировать с цветом платья и лаком для ногтей. Тушь - черная, коричневая или синяя - в зависимости от цвета глаз и волос.

**Библиография**

1. Вархолов Ф. В. «Грим». М., Советская Россия, 1964.
2. Воскресенский Л. «Сценический грим». 2-е изд. СПБ. 1910.
3. Гольцев А., Деревцев В., Фалеев М. «Грим», М.: ВТО,1961.
4. Доминик де Ворж  «Макияж на все случаи жизни», (Пер. с франц. И.Ю. Наумовой). - М.:      ООО ТД «Издательство Мир книги», 2009.
5. Когтев Г.В. «Грим и сценический образ». Изд-во «Советская Россия», 1981.
6. Ленский А. П. «Заметки о гриме». Сб. «Мастера театра об искусстве актера». Госкультпросветиздат, 1949.
7. Ли Бейган «Грим для театра, кино и телевидения». Изд-во «Искусство», 1997.
8. Лившиц П,.Темкин А. «Сценический грим и парик». Изд-во «Искусство», (1953). 1955.
9. Лившиц  П. «Сценический грим». Изд-во «Искусство», 1939.
10. Львов Н. П. «Грим и образ». М„ Профиздат, 1960.
11. Миронов К. «Уроки грима». М., Высшая Партийная Школа при ЦК ВКП(б), 1940.
12. Новлянский Н. М. «Грим». Изд-во «Искусство», 1945.
13. Рей Моррис «Макияж: подробное руководство», (пер. с англ. Е. Тереховой).- М.:Эксмо,2009.
14. Роберт Джонс «Макияж – это просто. Профессиональные секреты красоты»
15. Станиславский К. С. Учебник актерского мастерства. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения [Текст] / Константин Сергеевич Станиславский. - М.: АСТ, 2011. - 374 с.
16. Сыромятникова И.С. «Технология  грима». М.:Высшая школа, 1991.
17. Толбузин Д.А. «Грим», Изд. «Долой неграмотность», 1927.
18. Фридман Р. А. «Парфюмерия и косметика». М., Пищевая промышленность,1973.
19. Школьников С. П. «Грим». Минск, Высшая школа, 1969.
20. Шумихина Т.М. «Грим», М,: Госкультпросветиздат, 1956.