

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Грим и постиж в фильмопроизводстве»

Наименование ОПОП: Кинооператор
Специальность: 55.05.03 Кинооператорство
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: актерского мастерства
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 34,3 час.
самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение доклада	5
выполнение теста	5
присутствие на занятиях	5
творческое задание	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Рабочая программа дисциплины «Грим и постиж в кинопроизводстве» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинооператор» по специальности 55.05.03 Кинооператорство

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры актерского мастерства

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Н.В. Волков

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

Изучить и усвоить теоретические и практические основы гримёрного искусства. Расширить живописно-пластические способности, сформировать эстетическо-художественный вкус, выработать стойкие навыки в освоении техники исполнения грима.

Задачи дисциплины:

- знакомство со всеми сторонами работы гримера в целях наибольшей пользы при создании кинопроизведения;
- формирование навыков применения специальных материалов и гримировальных инструментов;
- повышение знания о технологиях грима и влияние его на качество изображения на пленке или других носителях.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Стилистика художественного решения фильма

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Основы кинорежиссуры

Съемочная практика

Звуковое решение фильма

Теория монтажа

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен совместно с другими участниками съёмочной группы разрабатывать изобразительное решение фильма и создавать на его основе аудиовизуальное произведение.

ПК-1.1 — Анализирует средства и материалы, применяемые в кино и на телевидении, применяя знания о художественных стилях, костюме и гриме.

Знает: теоретические основы искусства грима и постижа

Умеет: применять постижерные материалы и гримировальные инструменты

Владеет: основными приемами гримирования и использования постижа при создании аудиовизуального произведения

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен совместно с другими участниками съёмочной группы разрабатывать изобразительное решение фильма и создавать на его основе аудиовизуальное произведение.

ПК-1.2 — Использует художественно-творческие приемы при создании эстетически целостного аудиовизуального произведения во взаимодействии с

основными участниками съёмочного процесса.

Знает: закономерности работы над гримом при создании конкретных образов эстетически целостного аудиовизуального произведения

Умеет: применять приемы наложения основных видов грима

Владеет: навыками гримирования в связи с определенными режиссерскими задачами

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	33,5	33,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Художники-гримеры

Художники-гримеры: В.Ульянов, Р.Раугул, В.Горюнов, А.Буфетова, А.Анджан, Ю.Волчаницкий, Н.Эленбоген и др. создали грима исторических образов киногероев.

Тема 2. Техника гримирования

Краски и их назначение. Комплект грима для черно-белых и цветных съемок. Выбор цвета гримировальной краски при цветной съемке в павильоне и на натуре.

Тема 3. Постиж

Постиж и его использование в мужском и женском гриме

Тема 4. Работа над художественным образом

Художественный образ, актёр и гримёр. Особенности творческого сотрудничества оператора-постановщика и гримера.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Художники-гримеры	4	0	0	4	0	0	8
2	Техника гримирования	4	0	0	4	0	0	8
3	Постиж	4	0	0	4	0	0	8
4	Работа над художественным образом	4	0	0	4	0	0	8
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Грим и постиж в кинопроизводстве» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Художники-гримеры	2
2	Техника гримирования	4
3	Постиж	2
4	Работа над художественным образом	4

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Грим и постиж в кинопроизводстве».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение доклада	5
выполнение теста	5
присутствие на занятиях	5
творческое задание	5

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Темы докладов:

1. Работа гримера на съемочной площадке.
2. Материалы, которые применяются в гриме.
3. Типы формы лица.
4. Способы изменения формы глаз.
5. Подбор красок и нанесение общего тона.
6. Подготовка лица к процессу гримирования.
7. Виды грима.
8. Скульптурно–объемные приемы грима. Материалы для создания скульптурно-объемного грима.
9. Живописные приемы гримирования отдельных частей лица. Влияние театрального света на грим.
10. Оборудование гримерно-пастижерского цеха.
11. Разновидность грима.
12. Живописные приемы в гриме.
13. Технические средства, материалы, применяемые в гриме.
14. Понятие грим.
15. Функции грима.

Примеры творческих заданий:

Упражнения по освоению схем живописных приемов грима:

- молодое лицо (отражение возраста общим тоном, оживление и коррективировка лица румянами);
- худое лицо (подчеркивание угловатых, заостренных и удлинённых форм лица);
- полное лицо (выделение объема, округлости лица);
- старческое худое и полное лицо (отражение возрастных признаков в цвете лица, одуловатости и дряблости кожи, в складках и морщинах)

Упражнения по надеванию и маскировке края парика, вплетению кос, укреплению локонов, приклеиванию бород, усов, бакенбардов и других искусственных волосных изделий.

Пример материала теста для проверки знаний:

Тема 1. Особенности грима в театре и в кино

1. Что такое тресовый парик?

парик на специальной тонкой сетке

парик из тресов

парик с тресовой завивкой

2. Что такой постиж?

женская прическа 18 века

изделия из волос

способ крепления париков

3.Что такое пластический грим?

Мягкий гримерный пластилин

Грим с использованием эластичных накладок

Пастообразный жирный грим

Тема 2.Работа в составе съемочной группы.

1.Какой грим устойчив к воде?

аквагрим

театральный грим

прессованный грим

2.Для чего используется сандачный клей?

для приклеивания усов

для имитации шрамов

для приклеивания зубов

3.Что нужно сделать после нанесения театрального грима?

нанести жидкий фиксатор

закрепить пудрой

промакнуть бумажной салфеткой

4.Чем можно имитировать втянутый шрам?

сандарачным клеем

гумозом

коллодием

Тема 3.Работа над художественным образом.

1.Можно ли использовать на съемках настоящую кровь животных?

Можно, если законсервировать ее формалином

Категорически нельзя

Можно, но только чтобы залить землю

2.Какой материал лучше для грима: латекс или силикон?

Силикон

Латекс

Латекс и силикон – это синонимы.

И то и другое хорошо в зависимости от задачи

3.Кто такой «дополнительный» гример на съемках?Внештатный гример, приглашенный на массовые сцены

Индивидуальный гример, приставленный к звездному актеру.

Помощник художника-гримера

Тема 4.Технология производства фильма и грим.

1.Можно ли пластическим гримом сделать из худого человека толстого?

Можно

Нельзя

2. Почему артисты балета обычно так странно и грубо накрашены?
Потому что это традиционный балетный грим
Потому что сцена очень далеко и нужно красить очень выразительно.
Потому что артисты сами красятся как умеют.

3. Мы снимаем современный сериал, внешность актерам менять не нужно, пользоваться пудрой и помадой умеем: зачем нам гример в команде?
Чтобы освоить бюджетные деньги
Если вы зададите такой вопрос, то вам и так сойдет
Чтобы «все было по-настоящему, как в кино»
Все вышеперечисленное.

4. Чем вообще отличается художник-гример от просто гримера?
ХГ умеет рисовать, а ПГ не умеет
ХГ возглавляет команду гримеров и отвечает за внешний вид персонажей в плане грима.
ХГ рисует эскизы героев по описанию режиссера, а обычные гримеры воплощают это в реальности.

Тема 5. Техника гримирования.

1. Театральный грим все время «стекает» с лица – что делать? Запудрить пудрой
Забрызгать лаком для волос
Протереть салфеткой

2. Что такое парик из канекалона?
Парик из волос с живота буйвола
Парик из синтетического волокна

3. Что такое шиньон?
Точка на парике, означающая макушку
Накладка из волос, добавляемая к прическе
Сеточка для хранения парика

4. По сценарию героиня простудилась и лежит больная на диване. Что можно сделать для передачи болезненного состояния?
Закутать в шарф, накрыть клетчатым пледом, дать градусник в рот.
Сделать бледное лицо, покрасневшие глаза, кончик и крылья носа.
Актриса должна сама отыграть болезненный вид.

Тема 6. Пластический грим.

1. После выпуска сериала обнаружилось, что у героев меняется длина волос на протяжении эпизода. Кто виноват в этом киноляпе?
Художник-гример
Дополнительный гример, приставленный к конкретному актеру.
Постпродакшен должен был подравнять длину волос.
Виноват актер, который должен строго соблюдать длину волос, прописанную в контракте.

2. Что такое пенолатекс?
Эластичная подкладка под парик для увеличения высоты прически
Амортизирующая подкладка под пиропатрон для имитации попадания пули в тело.
Мягкий материал, используемый для изготовления гримерных накладок, масок и костюмов.

3.Что такое «пудренный» парик?

Белый или седой парик с прической прежних веков.

Старый, просвечивающий и плешивый парик

Вымытый, высушенный и обработанный присыпкой парик, приготовленный к надеванию на голову.

Тема 7.Разновидности грима.

1.Какой способ смывки жирного театрального грима самый худший?

Мицеллярная вода

Вода и мыло

Маслянистая смывка

Влажные салфетки

2.Во всех книгах по гриму написано, что усы и бороды можно сделать из крепе. Что это такое?

Разновидность пакли из волокна льна или морских водорослей.

Искусственные волосы, используемые для кукол.

Волосы, предварительно завитые в подобие косички.

3.Гример утверждает, что для актера необходим ужасно дорогой тамбурованный парик. Что это за парик?

Это парик на очень тонком тюле, у которого микроскопическим крючком, вручную, завязан каждый волос.

Это парик на основе латексной лысины, в который вручную вживлены волосы.

Это особым образом завитый и уложенный парик из седых натуральных человеческих волос.

Тема 8.Художники-гримеры.

1.Для чего нужен консилер?

Для имитации шрамов.

Для замазывания синяков под глазами и прыщей.

Для оттенения скул.

2.Как закрепить парик для сцен с энергичными танцами, если актер совершенно лысый?

Приклеить.

Завязать вокруг головы тесьму, и шпильками приколоть к ней парик.

В зависимости от парика, оба способа можно использовать.

3.Согласно толковому словарю, баки и бакенбарды – это синонимы. Тем не менее, гримеры их различают. Как они различаются?

Никак. Словарь не врет.

Бакенбарды – длинные. Баки – короткие.

Баки – длинные. Бакенбарды – короткие.

4.В старых книгах упоминается рецепт краски, чтобы сделать грим негра: смешать жженую пробку с пивом и одеколоном. Прообразом каких современных красок является этот веселый рецепт?

Прообраз бронзера.

Прообраз аквагрима.

Прообраз тонального крема.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету:

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

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на занятиях	2	8	16
Обязательная самостоятельная работа			
Творческое задание	11	1	11
Выполнение теста	15	1	15
Выполнение доклада	14	2	28
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Непейвода, С. И. Грим [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов/ С. И. Непейвода. - СПб. : Лань, 2015. - 128 с. : цв.ил. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю <https://e.lanbook.com/reader/book/61368/#1>
2. Лебединский, П. А. Энциклопедия сценического самообразования. Грим [Текст] / П. А. Лебединский, В. П. Лачинов. - Изд. стер. - М. : URSS, 2014. - 318 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Грим [Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс / авт.-сост. Л. С. Печкурова. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 32 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю <https://ibooks.ru/reading.php?productid=351191>

7.2. Интернет-ресурсы

1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Грим и постиж в кинопроизводстве» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ