The background of the image is a theater stage. It features a large, ornate golden valance with tassels at the top, and deep red curtains on the sides. The stage floor is a light, warm yellow. In the bottom right corner, there is a decorative red and gold masquerade mask with intricate patterns and a red flower-like element.

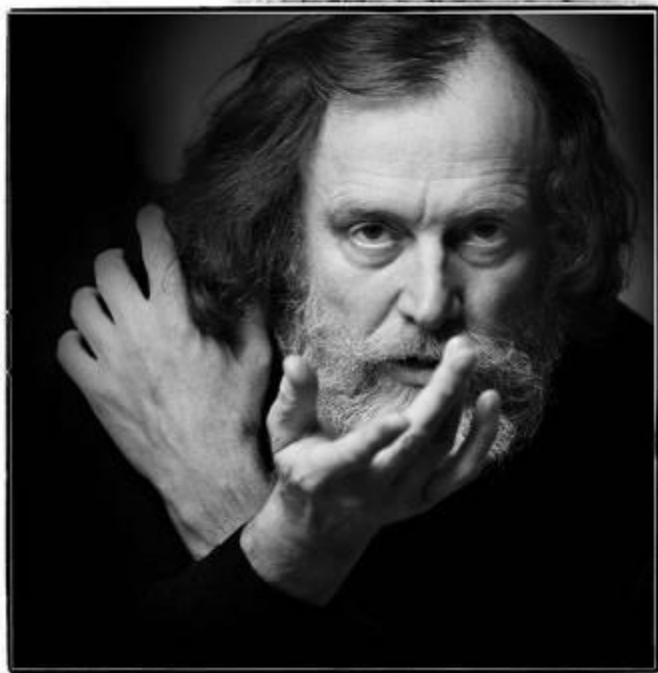
**Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно,
Всегда готовы утверждать
Все, что на свете человечно.
Здесь все прекрасно – жесты, маски,
Костюмы, музыка, игра.
Здесь оживают наши сказки
И с ними светлый мир добра**

ТАЙНЫ АКТЕРСКОГО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

Костюм, маска и грим, или Магическое «если бы»

Урок изобразительного искусства, 8 класс

**Внешний облик героя –
отражение его внутреннего
мира и характера**

Цель актерского искусства – лицедейство, игра, в которой ты превращаешься в кого-то другого.

Конечно, это перевоплощение условно. Ты не становишься Ромео и Джульеттой, но живешь на сцене их жизнью, их чувствами.

The background of the slide is a theatrical stage. At the top, there are golden curtains with a scalloped edge and small tassels. Below the curtains, the stage floor is a light beige color. The text is centered on the stage.

Существуют два способа
актерского перевоплощения:

внешнее (коренится в традициях
театра *представления*)

И

внутреннее (коренится в
традициях театра *переживания*)

В театре **представления** актер скрывается за личиной своего героя – маской – в прямом и переносном смысле. Он скорее *представляет* персонаж, изображает его характер и поведение, нежели живет его жизнью.

Средства внешней выразительности: грим и пластика, особенности дикции и костюма.

В театре *переживания* смыслом творчества актера становится рождение на сцене полнокровного образа, когда зритель следит за развитием судьбы героя, изменениями его характера и происходит «воплощение на сцене жизни человеческого духа» (К.С.Станиславский)

Конечно, это остается театральной игрой, но использование средств внешней выразительности (костюм, парик и грим) в этом случае служит для воплощения динамично живущего *образа*, его жизненной и сценической характеристики

Театральный костюм - это средство преобразования актера и один из элементов игры.

Прежде чем костюм «заиграет», он должен пройти множество этапов: от идеи до материального ее выражения.

Первая стадия создания костюма - переговорная.

Режиссер доносит до художника свое видение будущего спектакля, делает словесные наброски образов, озвучивает концепцию и идею произведения.

Художник на основе полученной, зачастую размытой информации создает наброски и эскизы.

В этот момент придумывается целый мир, который потом воплотится на сцене.

Образ, найденный художником, должен понравиться не только ему, но и актеру, для которого предназначен этот костюм.

И здесь могут проявиться несовпадения во взглядах и концепциях.

Следующий этап - показ эскизов режиссеру

Все ткани художник ищет сам, или поручает это своим помощникам - конфекционерам или художникам-технологам.

У каждого театрального художника по костюмам есть своя палитра тканей, которая копится всю жизнь.

Затем, исходя из эскизов и подобранных материалов, составляется смета на данный костюм.

Далее следует выбор материала для костюма.

После этого заказ идет в мастерские

Художник должен довести до своих коллег-технологов и конструкторов свое видение будущих костюмов и свои пожелания. Эти специалисты могут сконструировать костюм с учетом пластики и индивидуальных особенностей актера, избавить костюм от лишних деталей, если смета «поджмает», и знают столько хитростей, что порой из лоскутков и подручных материалов могут сотворить настоящие чудеса.

В мастерских костюм раскраивается и шьется

Обычно костюм сначала шьется, потом расписывается.

Вместо объемной или расшитой камнями вышивки часто используют рисунок специальной разведенной пастой – фунтиком.

Часто вместе с конструктором, художник придумывает маленькие хитрости, чтобы костюм выглядел эффектнее.

Первая примерка

Когда костюм-черновик готов, наступает пора первых примерок, обсуждений, корректировок.

Костюм должен «обжиться» на актере и не причинять ему дискомфорт во время игры.

Также важно, чтобы костюм не просто был хорош сам по себе, но и вписывался в общую визуальную концепцию спектакля.

Ну, вот и готов костюм. Простенький или шикарный, современный или исторический. В него вложили столько труда и души режиссер, художник по костюмам, конструктор, технолог, закройщик, швея....

И все для того, чтобы этот костюм заиграл на сцене. Чтобы зритель оценил и его, и все создатели этого костюма заслуженно получили свою долю аплодисментов.

Каждый костюм, как человек, проживает свою жизнь.

От эскиза и отреза ткани до (если повезет) элемента музейной экспозиции.

**Карнавальный
КОСТЮМ**

**Национальный
КОСТЮМ**

**Классификация
КОСТЮМА**

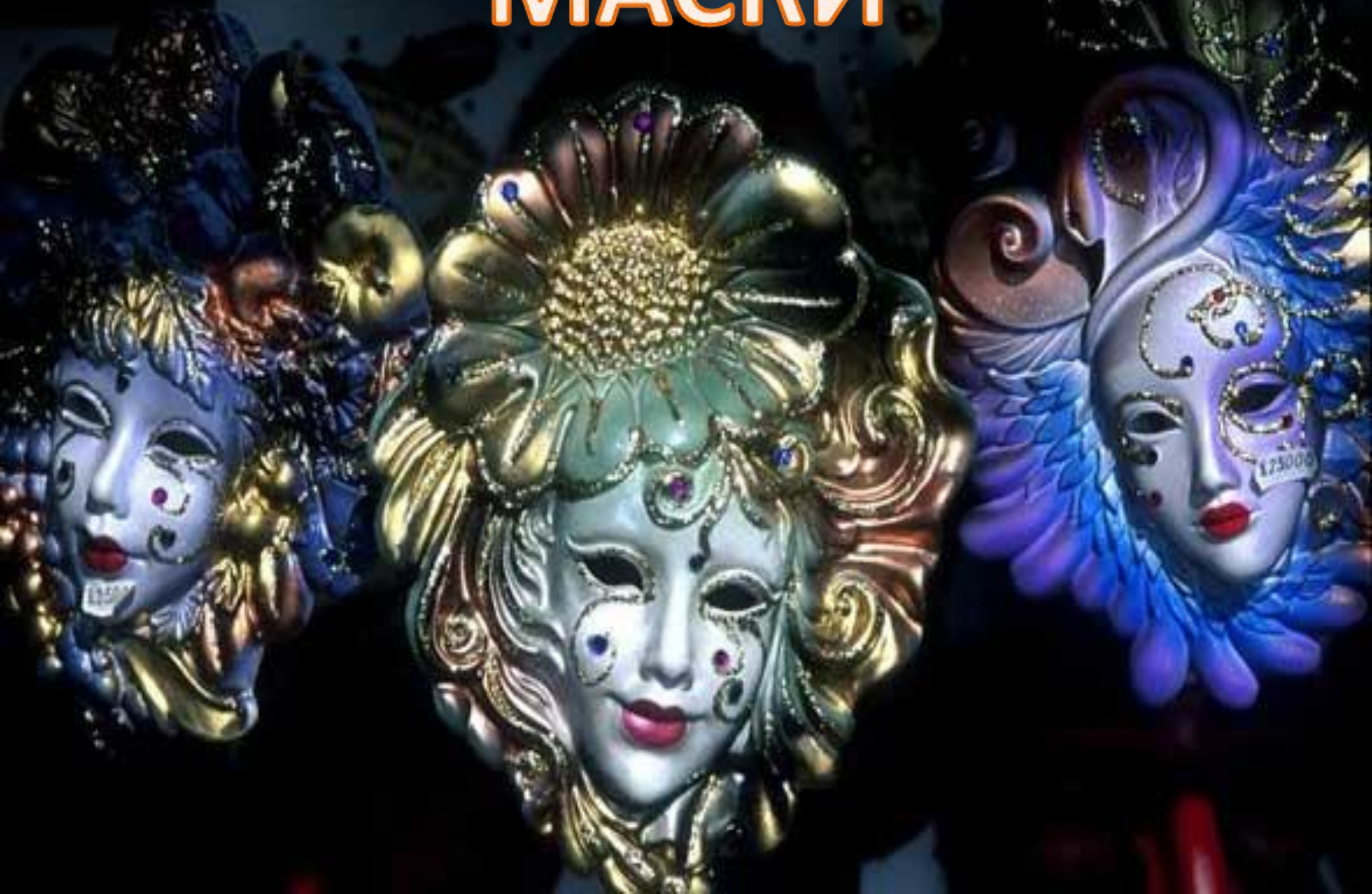
**Игровой
КОСТЮМ**

**Праздничный
КОСТЮМ**

**Сценический
КОСТЮМ**

МАСКИ

МАСКА

(личина) — предмет, накладка на лицо, который надевается, чтобы не быть узнаваемым, либо для защиты лица. Маска своей формой обычно повторяет человеческое лицо и имеет прорезы для глаз, рта и носа

КАРНАВАЛЬНЫЕ

Условный язык масок почти забыт, как и их история. До наших дней дошли лишь ритуальные маски разных племен, маски танца и маски карнавалов. Карнавальные маски за свою тысячелетнюю историю не раз меняли форму и размеры.

РИТУАЛЬНЫЕ

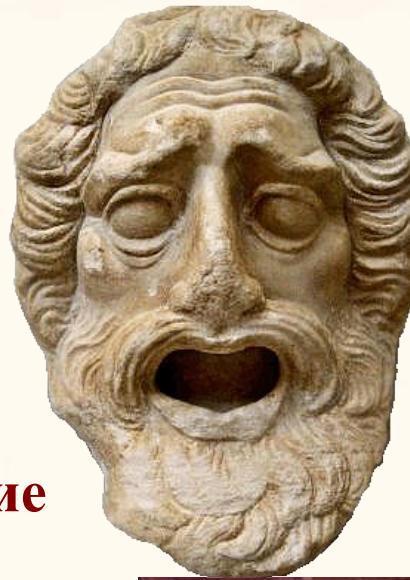
На ритуальных празднествах перед зрителями в масках и костюмах изображались самые разнообразные благожелательные и вредоносные духи. Плясать в облике духа — лучший способ подчинить духа своему влиянию.

КОМИЧЕСКИЕ И ТРАГИЧЕСКИЕ

Изначально маска служила элементом костюма участников праздников. В эпоху античности она олицетворяла трагические и комические типы персонажей.

По сути своей маска выражает только одну эмоцию - это либо ужас перед лицом судьбы, либо открытая веселость духа, который высмеивает эту судьбу...

Маски придают ТАИНСТВЕННОСТЬ

ГРИМ

- **Грим** - от французского *grimer*, буквально — забавный старикан, от староитальянского *grimo* — морщинистый - искусство изменения внешности актёра, преимущественно его лица, с помощью гримировальных красок, пластических и волосяных наклеек, парика, причёски и др

История грима восходит к народным обрядам и играм, требовавшим от участников внешнего преобразования.

Традиционный грим связан с древнейшими военными ритуальными обрядами Народные актёры средневековья (скоморохи, жонглёры) раскрашивали лица сажей, красящим соком растений.

Начнем с **ТЕАТРАЛЬНОГО** грима.

Существуют следующие разновидности театрального грима:

- **РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ** (возрастной, национальный, исторический, портретный, характерный).
- Целью наложить театральный грим реалистического типа является создание жизнеподобного образа персонажа.
- **УСЛОВНЫЙ** (жанровый, гротескный, сказочный).
- Условный грим основан на отказе от традиций реализма – преувеличении определенных особенностей, черт.

Легкий театральный грим

Лёгкий театральный грим живописными методами для работы на близкой сцене.
На лбу, висках и подбородке приклеены искусственные волосы.
Рога из латекса на проволочном ободке.

**Реалистический
(исторический)**

Живописный грим

ЭТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО
КРАСОК ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЁМА.

Объёмный грим

предполагает использование наклеек, наклеек и подтяжек, а также накладных усов и бороды.

Пластический грим

предполагает наклеивание
на кожу эластичных накладок
из латекса или силикона.

Условный грим:

Жанровый

Гротескный

**Сказочный
(фантастический)**

Возрастной грим

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Дома выполнить грим условный или реалистический, используя живописную технику.

Сделать фото-отчет своей работы.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

