Изобразительные средства актёрского перевоплощения. Грим и маска

«Тело — лишь одежда, а лицо — маска» Стэлиос Грант Павлоу (британский писатель и киносценарист).

Театр – самое сильное средство воздействия на человека — синтез всех искусств (живописи, музыки, литературы, хореографии, вокала и т.д.).

Театр – это костюмы, маски, грим и драматические действия, посредством которых, актёры отражают действительность: события, характеры, судьбы.

Театр для зрителя — начинается с гардеробной, для артиста – с гримёрки. Театр жив, пока есть публика, а что нужно публике? – Правильно, эффекты! А эффекты невозможны без изменения внешности актёра. Вот и появляются на лицах актёров: накладные бороды, усы, парики, маски и огромное количество косметических средств.

Основные работники театра, которые участвуют в той или иной степени в актерском перевоплощении:

* Гардеробщики
* Гримёры
* Художники по костюмам
* Актёры
* Режиссёр
* Рабочие сцены
* Осветители
* Билетёры
* Пожарные

И все они выполняют единую идейно–творческую задачу: удивить зрителя постановкой. Сегодня мы попытаемся рассказать вам о значении костюма, маски и грима в театральном искусстве.

Театральный грим

Гримировка, грим – это искусство изменяться (умение соответствовать исполняемой роли) посредством нанесения особо приготовленных красок, волосяных наклеек, использования парика.

Грим– один из способов художественной выразительности при создании образа, необходим вследствие технических причин (искусственного освещения, удалённости от зрителя).

В штате театра обязательно присутствует гримёр – человек, помогающий создать нужный образ.

Основная задача гримёра – наложить правильный грим (обязательно опираясь на знания мускулатуры человеческого лица), и здесь важно, чтобы грим соответствовал как замыслу режиссёра, так и стилю спектакля.

Профессиональный гримёр запросто может изменить форму лица, моментально состарить актёра или омолодить.

А вот крупнейший русский актёр В. Самойлов, играя «людей в возрасте», не рисовал на лице глубоких морщин и других признаков «одряхления». Старость, говорил он, не в морщинах, а в глазах. Он выражал старческое одряхление своей игрой, а не гримировальным карандашом.

Актёры средневековья раскрашивали свои лица соком растений и сажей.

Современный грим – это полупрозрачные силиконы, создающие максимальную схожесть и соответствующие художественной замыслу режиссёра.

К.С. Станиславский всегда уделял важную роль гриму.

В театре парик, борода, усы, бакенбарды, лепной нос – одни из самых выразительных частей грима.

Парик с дополнениями (борода, бакенбарды, усы) всегда даёт возможность подчеркнуть эпоху, в которую разворачивается действие спектакля, а также социальное положение и возраст героя.

Некоторые актёры всегда гримируются сами, но предварительно проводят большую работу – изучают собственное лицо и характер персонажа, образ которого им предстоит воплотить на сцене.

Перед нанесением грима лицо тщательно очищают, а затем наносится специальная кремовая основа, далее в ход идёт подводка, пудра, специальные карандаши для глаз. Снимается грим также специальными средствами.

Важно!

* Грим должен быть приспособлен к мимике актёра, а мимика к заданному гриму.
* Грим должен быть собран со всем внешним оформлением, которое задумал режиссёр (свет, декорации, костюм).

Обучить гриму – задача не из лёгких – он постигается долгим опытом.

Театральные маски

Театральные маски – специальные накладки с вырезом для глаз (как правило, форма маски повторяет человеческое лицо) используются с давних времён с целью передачи характера ролей и душевного настроения.

Изготавливаются их из бумаги, папье-маше, гипса, дерева, металла и других материалов.

Порой для усиления голоса актёра снабжаются металлическими резонаторами.

Многие театры используют театральные маски, изготовленные профессионалами из Венеции, где уже несколько веков проходят театральные карнавалы и фестивали.

Где и когда впервые стали делать и использовать маски, сказать трудно. Рассматривая изображения древних археологических раскопок, можно прийти к выводу, что маски надевали на лица усопших. Золотую маску обнаружили археологи в захоронении египетского фараона.

Считалось, что маска предохраняет умершего от злых духов. Маска была атрибутом ритуальных действий, её делали из кожи, коры дерева, материи.

С развитием театра и его дифференциации грим принимает форму маски в античные времена. Маска греческого театра отличалась от обрядовой или маски восточного театра. Греческая маска изображает человеческое лицо в обобщённых чертах, она не несёт индивидуального характера. Есть упоминания о том, что маски были изобретены скульптором Фесписом. Во времена драматурга Эсхила появились цветные маски, так как было введено окрашивание. Маски надевали на голову наподобие шлема. Сначала маски делали из дерева и луба, позднее — из гипса.

Так как в театрах Древней Греции и Рима зрительные залы были огромны, сцена располагалась далеко от зрителей, то и в масках делали приспособление для усиления голоса актёра. Внутренняя часть маски около рта выкладывалась серебром и медью и имела вид воронки. С развитием театрального производства маски стали делать из воска, кожи, загипсованного льна, полотна. Иногда маски были сдвоенные, строенные, это давало возможность небольшому количеству актёров играть несколько ролей, быстро преображаться. Стали делать портретные театральные маски, котрые чертами лица были похожи на знаменитых людей: царей, полководцев. Это обижало, поэтому со временем портретная маска была запрещена. Полумаски использовали редко. Позднее стали к маскам прикреплять парики, сделанные из пакли, верёвок. Голова в своём размере сильно увеличилась. В средневековом театре маски надевали актёры, изображавшие чертей, вельзевула, дьявола.

Дальнейшее развитие маска получила в итальянской “комедии дель арте” в эпоху Ренессанса, возникшей в середине XYI века.

Маски “комедии дель арте” были органично связаны с жанром импровизации, буфонным стилем, специфическими особенностями представления. Маски были более удобны, не закрывали все лицо, можно было наблюдать мимику актёра. Маски надевали четыре основных персонажа “комедии дель арте”: Доктор, Панталоне, дзани (двое слуг). Маска Панталоне была тёмно-коричневого цвета, с сильно завитыми усами и с преувеличенных размеров бородой. У Доктора была странная маска, закрывавшая только лоб и нос. Предполагали, что это произошло от того, что изначально он закрывала большое родимое пятно на коже лица. Бригелла — смуглая маска, как бы загорелая кожа жителя Бергамо. Арлекин — лицо закрыто чёрной маской с круглой бородкой. В XYII веке маски “комедии дель арте” теряют свою остроту, теряют связь с реальными событиями, становятся условными театральными атрибутами. Маска перестаёт быть принципиальными приёмом оформления лица актёра.

Маска в современном мире приобрела новое звучание, её надевают на Венецианском карнавале. В Венеции принято устраивать пышные, богатые, красочные карнавалы, используя костюмы и маски. Первые упоминания о карнавале и Венеции относятся к XI веку. Венецианская республика была богата, она давала в долг деньги под большие проценты королевским особам. Венеция вела торговлю со странами Востока, богатства текли рекой. В 1296 году было устроено празднество, которое было узаконено властями в честь укрепления положения купцов. Карнавал стали проводить ежегодно.

На карнавалы в Венецию любили приезжать знатные особы, они скрывали под маской своё лицо. Традиционными были маски “комедии дель арте”: Коломбины, Пульчинелло, Арлекино, а также знатных особ прошлого, например, Казановы. Самой распространённой маской была “баута”, она имела глаза (прорези) миндалевидной формы, а по цвету была белая.

В Италии в прошлые века было принято дамам, выходя на улицу, надевать бархатные маски, они прикреплялись к деревянным длинным ручкам. Подобные маски носили и в Испании, Англии. Маска стала непременным атрибутом как плащ или шпага во времена мушкетёров в Европе.

Под масками скрывали свои лица королевские особы и разбойники. В Венеции в 1467 году был издан строгий указ, котрый запрещал мужчинам проникать к послушницам монастырей, скрывая своё лицо под маской.

Современные карнавальные маски изящны и красивы, их специально готовят заранее художники, расписывая золотыми и серебряными красками. Дополняют маски шапочки, цветные банты из фольги и блестящей материи, парики из пакли, лент, кружева.

Маска носит на карнавале развлекательный характер. Венецианские маски стоят дорого, так как являются настоящими произведениями искусства.

Принято, что на весёлых новогодних балах также надевают маски, но они менее сложны и сделаны из картона. Это изображения животных, кукол, клоунов, петрушек.

Маска прошла многовековой путь развития, но не потеряла своего назначения скрывать лицо её обладателя.

Только соблюдая полную гармонию между всеми вышеперечисленными средствами актёрского перевоплощения, можно рассчитывать на признание зрителей.

Это может быть интересно

Всем известная фраза: «Вся жизнь — театр, а люди в нем – актёры» принадлежит Уильяму Шекспиру (английскому поэту и драматургу).

«Театр начинается с вешалки» — это слова основателя Московского Художественного театра — Константина Сергеевича Станиславского (настоящая фамилия Алексеев).

В 1933 году К.С. Станиславский направляет письмо цеху гардеробщиков МХАТа, с просьбой: «Наш Художественный театр отличается от многих других театров тем, что в нем спектакль начинается с момента входа в здание театра, а вы первые встречаете приходящих…»то есть, его письмо — это призыв быть ответственным, доброжелательными и вежливыми — любому, кто хоть сколько-то причастен к этому искусству — начиная с гардеробщиков. Поскольку нередко свои первые эмоции и представление о всей постановке зритель формирует уже с гардеробной.

Post scriptum

А что вы знаете о театре?! Друзья, если у вас есть желание стать ещё более приятным и эрудированным собеседником, (а это возможно, овладев, к примеру, секретами постановочного действия), тогда рекомендуем вам одну из рубрику нашего проекта — [актёрское мастерство](https://4brain.ru/blog/category/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/) (здесь мы собрали все самое интересное, для того, чтобы ваше знакомство с театром стало увлекательным и интеллектуальным отдыхом).

Итак, театр как мы его понимает сейчас, зародился в России довольно поздно – только во второй половине XVII века. История его становления — это несколько непростых этапов, и мы обязательно их осветим в наших последующих выпусках. Единственное, что хочется отметить уже сейчас: идут годы, столетия, а театр продолжает быть самым любимым и востребованным видом искусства. Только представьте себе, что современный, завораживающий театр начинался со скоморошества (актёры высмеивали власть имущих, богачей, духовенство, сочувственно показывали обычных, простых людей).

Задача этого урока нарисовать 3 маски ,3 разных персонажа,3 разные эмоции

Отличных вам ролей и удачи в создании образов!