ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕДЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ЛЕКЦИЯ 4. ТЕМА 4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ

1. История макияжа XX века: эволюция эстетических норм и технологий

В XX столетии макияж трансформировался из маргинального атрибута (ассоциировавшегося в начале века преимущественно с актрисами и женщинами «лёгкого поведения») в массовый элемент культуры повседневности и профессиональной презентации. Ключевыми катализаторами изменений стали кинематограф, индустриализация косметической отрасли и социокультурные сдвиги в статусе женской идентичности.

Основные этапы и характеристики:

- **1900–1920-е гг.** — зарождение массовой косметики. Появление первых профессиональных гримерных подразделений в киноиндустрии (Джордж Вестмор, 1917 г.). Формирование концепции «make-up» как инструмента моделирования образа. В моде — драматизм: тёмные глаза, чётко очерченные губы за пределами естественной линии, бледная кожа как маркер утончённости.
- **1930–1940-е гг.** — стандартизация и функциональность. Развитие теории типов кожи (Елена Рубинштейн), появление компактных формул и инструментов (кёрлер для ресниц, сухая тушь). В период Второй мировой войны акцент смещается на минимализм и гигиеничность: косметика становится более сдержанной, но сохраняет выразительность за счёт акцента на глаза и брови.
- **1950–1960-е гг.** — культ женственности и эксперименты. «Золотой век» Голливуда закрепляет каноны гламурного макияжа: чёткие стрелки, объёмные ресницы, насыщенные оттенки губ. В 1960-х происходит радикальный поворот к графичности и инфантильности (образ Твигги): акцент на глаза, накладные ресницы, минималистичные губы.
- **1970–1980-е гг.** — плюрализм стилей. Эпоха диско приносит шиммер, глиттер, яркие оттенки (фуксия, электрик-синий), многослойность текстур. Параллельно развивается направление «естественности» (нюдовые палитры, полупрозрачные покрытия).
- **1990–2000-е гг.** — деконструкция канонов. Гранж, «героиновый шик», минимализм и гиперреализм сосуществуют как равноправные эстетики. Технологический прогресс (силиконы, микропигменты, водостойкие формулы) расширяет палитру выразительных средств. Формируется понятие «специального макияжа» как категории, объединяющей сценический, арт- и концептуальный подходы.

Достоверность фактов подтверждается архивными материалами киностудий, историческими каталогами косметических брендов (Max Factor, Helena Rubinstein, Revlon), а также исследованиями в области визуальной культуры и истории моды (работы Лизы Элдридж, каталоги Costume Institute MET).

2. Сценический макияж: принципы, нормативы и алгоритмы

Сценический макияж — это категория специального макияжа, предназначенная для визуального восприятия с дистанции, в условиях искусственного освещения и динамичных ракурсов. Его задача — не имитировать естественность, а усиливать читаемость черт лица, сохраняя при этом художественную целостность образа.

Ключевые принципы:

- **Гиперболизация пропорций.** Детали (глаза, губы, скулы) прорабатываются с учётом коэффициента увеличения: то, что на сцене выглядит выразительно, в жизни может казаться чрезмерным.

• **Учёт освещения.** Тёплый свет «съедает» тёплые оттенки, холодный — приглушает тёплые. Используются контрастные пигменты и светоотражающие частицы для компенсации потери объёма.

• **Долговечность и безопасность.** Применяются профессиональные театральные гримы (на жировой или полимерной основе), устойчивые к поту, прикосновениям и перепадам температуры. Обязателен тест на аллергию и соблюдение санитарных норм (СанПиН 2.1.3684-21 в части обработки инструментов и поверхностей).

Алгоритм выполнения сценического макияжа (на примере драматического образа):

1. **Подготовка кожи.** Очищение, тонизация, нанесение плотного праймера с матирующим эффектом. При необходимости — коррекция рельефа (шрамы, асимметрия) с помощью консилеров высокой кроющей способности.
2. **Выравнивание тона.** Использование тонального крема плотной текстуры, нанесение спонжем для равномерного распределения. Фиксация рассыпчатой пудрой.
3. **Контуринг и скульптурирование.** Чёткое разделение светотеневых зон: затемнение височных областей, линии челюсти, подскуловой зоны; высветление центральной части лба, спинки носа, зоны под бровью.
4. **Макияж глаз.** Нанесение базы для теней, использование насыщенных пигментов (матовые для глубины, шиммерные для акцентов). Прорисовка стрелок с утолщением к внешнему углу, наращивание пучков ресниц или использование накладных ресниц высокой плотности.
5. **Оформление бровей.** Чёткая прорисовка формы с использованием карандаша и теней, фиксация гелем сильной фиксации.
6. **Макияж губ.** Контурирование карандашом на 1–2 мм за пределы естественной линии, заполнение стойкой помадой или жидкой помадой с матовым финишем.
7. **Финальная фиксация.** Распыление фиксирующего спрея, проверка образа в сценическом освещении (при наличии).

Нормативная база: СанПиН 2.1.3684-21 (требования к обработке инструментов, хранению косметики, условиям работы), ГОСТ Р 58157-2018 (услуги косметические, общие требования).

3. Модный макияж: тренды, методологии и профессиональные протоколы

Модный макияж — это интерпретация актуальных эстетических кодов в рамках коммерческого или арт-проекта (подиум, реклама, fashion-съёмка). Он отличается высокой степенью стилизации, экспериментальностью и ориентацией на концептуальную идею, а не на универсальную привлекательность.

Типология направлений:

• **Подиумный макияж.** Характеризуется гипертрофией одной зоны (глаза, губы, брови), использованием нестандартных текстур (металлик, глиттер, латексные покрытия) и акцентом на силуэт лица.

• **Съёмный макияж (для фото/видео).** Учитывает специфику оптики: высокая детализация, работа с микротекстурами, использование продуктов с разной степенью блеска для создания объёма.

• **Арт-макияж.** Синтез визажа и перформанса: использование протезов, аэрографии, временных татуировок, нестандартных материалов (перья, блёстки, полимерные плёнки).

Алгоритм создания модного макияжа (на примере подиумного образа):

1. **Брифинг и референсы.** Анализ концепции коллекции, цветовой палитры, настроения. Подбор референсов, согласование с креативным директором.
2. **Тестирование продуктов.** Проверка сочетаемости текстур, стойкости, поведения пигментов при разном освещении.
3. **Подготовка кожи.** Использование продуктов, выравнивающих микрорельеф (сыворотки с гиалуроновой кислотой, праймеры с силиконами).
4. **Создание акцента.** Выбор доминирующей зоны (например, глаза) и построение композиции вокруг неё: использование контрастных оттенков, графических линий, объёмных элементов.
5. **Детализация.** Добавление «изюминки» (глиттер, стразы, аэрографические узоры), проверка читаемости образа с дистанции 3–5 метров.
6. **Фиксация и контроль.** Нанесение фиксирующего спрея, проверка на осыпание и миграцию пигментов.
7. **Документирование.** Фотофиксация этапов, составление карты продуктов и техник для воспроизведения образа.

Методологические требования: соблюдение принципа «от общего к частному» (сначала силуэт, затем детали), учёт ракурса съёмки/просмотра, тестирование на разных типах кожи.