МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ИСТОРИИ И ПРАВА

Использование произведений древнегреческих художников на школьных уроках по истории культуры и изобразительного искусства

Выпускная квалификационная работа
по направлению 44.03.05 – Педагогическое образование
Направленность программы бакалавриата
«История. Обществознание»
Форма обучения очная

Проверка на объем заимствований:
88,08 % авторского текста

Работа рекомендована к защите
«27» мая 2025 г.

д. и. н., профессор, и.о. зав.
кафедрой истории и права
_____ Коршунова Н.В.

Выполнила:
Студентка группы
ОФ – 524/076-5-1
Тарханова Дарья Денисовна

Научный руководитель:
к. и. н., доцент кафедры истории
и права
_____ Лазарев С. А.

Челябинск
2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЖИВОПИСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 11

1.1 Взаимообусловленность живописи и исторических событий 11

1.2 Методы интерпретации живописных произведений 16

ГЛАВА II. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 23

2.1. Особенности живописи Древней Греции 23

2.2 Как живопись отражает социальные, политические и культурные аспекты жизни древних греков 32

ГЛАВА III. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕМЫ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 49

3.1. Нормативно-правовой и теоретический аспекты изучения темы в рамках преподавания истории в школе. Отражение темы в школьном курсе изучения истории по материалам учебников 49

3.2 Методические приемы и средства обучения, используемые на уроках истории при изучении темы ВКР 53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 62

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 69

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 78

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 80

ВВЕДЕНИЕ

Живопись древней Греции представляет собой уникальное историческое явление, которое не только отражает эстетические и художественные предпочтения того времени, но и является ценным источником информации о социокультурной и политической жизни древних греков. Исследование живописи как исторического источника позволяет нам проникнуть в мир античной Греции, понять ее ценности, обычаи, мифологию и исторические события.

В современном образовательном процессе важное место занимает интеграция различных дисциплин, что позволяет учащимся формировать целостное представление о культуре и искусстве. Одной из ключевых задач школьного образования является развитие эстетического восприятия и критического мышления у учащихся, что может быть достигнуто через изучение произведений искусства. Древнегреческие художники, чьи работы стали основой для многих культурных традиций, представляют собой уникальный объект для анализа и обсуждения на уроках истории культуры и изобразительного искусства.

Изучая историю древней Греции, мы обращаемся к различным источникам, нарративным и вещественным материалам, которые формируют у нас представление о жизни и быте древних Греков. Особенно достоверной и показательной в данном вопросе является живопись древней Греции, поскольку мы видим бытовые реалии греческого мира глазами самих греков.

Конечно, как и любой другой исторический источник живопись имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Например, отличительной особенностью живописи древней Греции является техника вазописи, которая прошла долгий путь развития, от геометрического стиля до краснофигурного и чернофигурного. Помимо этого, отличительной особенностью можно назвать территориальные отличия. Например, аттическая вазопись отличалась от коринфской или лаконской.

Определенным недостатком можно назвать некоторую ограниченность тематики. Не все аспекты жизни древних греков отражены в живописи. Например, жизнь бедных слоев населения или подробности политической жизни встречаются реже. Помимо этого, ссылаться на исключительную достоверность тоже не стоит, поскольку художники могли изображать события или людей в выгодном для себя или заказчика свете.

Безусловным достоинством живописи, как исторического источника можно назвать изображение сцен быта, таких как пиры, спортивные состязания, обряды, ремесла, домашние дела. Это позволяет увидеть, как люди жили, во что верили и чем занимались. И отсюда вытекает следующая особенность – предоставление визуальной информации об одежде, оружии, мебели, посуде и других предметах, которые использовались в Древней Греции. Это важно для археологии и реконструкции исторического контекста.

Из вышеназванного вытекает актуальность изучения данной темы. Во-первых, в отличие от письменных источников, которые часто создавались элитой и фокусировались на политических и военных событиях, живопись предоставляет уникальное визуальное свидетельство о жизни простых людей. Фрески, вазопись, мозаики позволяют нам увидеть сцены из быта, труда, развлечений, религиозных обрядов и других аспектов повседневной жизни, которые часто оставались за рамками внимания античных авторов. Во-вторых, что наиболее важно на данный момент, изучение различных живописных источников предоставляет возможность расширить знания о жизни и обычаях древних греков. Картины и фрески дают уникальную возможность проследить эволюцию и развитие искусства в древней Греции, а также увидеть, какие ценности и идеалы были важны для этой цивилизации.

Помимо всего вышеуказанного, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью поиска эффективных методов преподавания,

которые способствовали бы более глубокому пониманию учащимися быта и социальных взаимоотношений древних греков через изучение произведений живописи. В условиях глобализации и стремительного развития технологий важно не только передавать знания, но и формировать у школьников интерес к общественной жизни греков, что в свою очередь может способствовать их культурному развитию и социальной адаптации.

Глубокое погружение в изучение древнегреческой живописи началось еще в эпоху Возрождения и продолжается до сих пор.

Б. Р. Виппер, автор книги «Искусство Древней Греции» (1972),[1] предоставляет огромный сборник, подробное описание и анализ художественных произведений, а также помимо этого подразделяет материал на жанры и пытается объяснить предпосылки эволюции древнегреческого искусства.

Особенно всесторонне живопись древней Греции и её отличительные черты отражены в работах Акимовой Л. И. «Искусство Древней Греции: Геометрика, архаика» (2007)[2], в которых автор попыталась уйти от традиционных способов изучения живописи к семантическому анализу произведений, отражающих какую функцию выполняла та или иная вещь на картине и какие ритуальные особенности отражены в предложенном произведении.

В работе М. В. Алпатова «Художественные проблемы искусства Древней Греции» (1987)[3] автор уделяет особое внимание сравнению художественных произведений и литературных памятников той эпохи, таким образом формируя у нас достоверное представление, подкрепляемое не только литературными источниками, но и произведениями живописи.

---

[1] Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции. Москва, 1972. 417 с.
[2] Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. Геометрика, Архаика. Санкт-Петербург, 2007. 396 с.
[3] Алпатов М. В. Художественные проблемы искусства Древней Греции. Санкт-Петербург, 1987. 339 с.: ил.

Ю. Д. Колпинский. Автор книг «Искусство Древней Греции» (1961)[4] и «Скульптура Древней Эллады» (1963), представляют для нас сборник репродукций подлинных произведений мастеров Древней Греции, что сыграло огромную роль при подборе изучаемого материала.

А. Ф. Лосев, автор книги «История античной эстетики» (1963–1988)[5], предлагает нам уникальный взгляд на эстетику, философию и мифологию древней Греции, обращая наше внимание на неповторимость облика античной культуры.

В. М. Полевой, автор книги «Искусство Греции» (1984)[6], полезен для изучения данной темы своим системным анализом искусства Греции, которая освещается сквозь призму исторических событий, акцентируя внимание на деталях.

Книга Л. И. Таруашвили «Искусство Древней Греции» (2004)[7] рассказывает о разных и порой малоизвестных сторонах искусства Древней Греции, подробно освещая наиболее выдающиеся из его страниц.

Однако, существующие исследования в основном сосредоточены на отдельных аспектах искусства Древней Греции, тогда как интеграция этих знаний в школьную программу требует более комплексного подхода.

Целью данной работы является разработка методических рекомендаций по использованию произведений древнегреческих художников на уроках истории культуры и изобразительного искусства в школе. Для достижения этой цели необходимо решить следующие ***задачи:***

1) Определить роль живописи в передаче исторических событий, процессов и явлений;

[4] Колпинский Ю. Д. Искусство Древней Греции. Москва, 1961. 78 с.: ил.
[5] Лосев А. Ф. История Античной эстетики. Санкт-Петербург, 1963–1988. 93 с.
[6] Полевой В. М. Искусство Античной эстетики. Москва, 1984. 271 с.: ил.
[7] Таруашвили Л. И. Искусство Древней Греции // Декоративное искусство. 2004. № 5/6. С. 72–73.

2) Выявить теоретико-методологические способы интерпретации различных живописных произведений, рассматриваемых в качестве исторических источников, с использованием современных технологий;

3) Рассмотреть характерные особенности древнегреческой живописи, определяющие основные направления дальнейшего развития искусства;

4) Исследовать сюжеты древнегреческой живописи, их способность отразить социальные, политические и культурные аспекты жизни древних греков;

5) Выявить теоретические положения включения темы "Живопись Древней Греции" в школьную программу по истории и мировой художественной культуре;

6) Разработать практическую часть реализации темы данной квалификационной работы в школьном историческом образовании.

Объект исследования: живопись древней Греции.

Предмет исследования: использование живописи древней Греции как исторического источника для изучения исторических событий, обычаев, религиозных практик, мифологии и культурных особенностей древнегреческого общества.

Хронологические рамки исследования охватывают период с VIII века до н. э. до II века н. э., а территориальные рамки ограничены территорией Древней Греции.

Методологическая основа исследования:

1. Принцип интеграции – использование междисциплинарного подхода, который объединяет знания из истории, культуры и изобразительного искусства для создания целостного представления о древнегреческом искусстве и его значении в образовательном процессе.

2. Принцип историзма – анализ развития древнегреческой живописи в контексте исторических событий, культурных изменений и

социальных условий, что позволяет понять, как эти факторы влияли на художественные традиции и их восприятие в современном образовании.

3. Принцип научной объективности – стремление к беспристрастному и непредвзятому анализу произведений древнегреческих художников, а также к критическому осмыслению существующих методик преподавания, что способствует более точному пониманию их роли в образовательном процессе.

4. Систематизация – организация собранного материала по хронологии, стилям и направлениям древнегреческой живописи, а также по методическим подходам к обучению, что позволяет структурировать информацию и облегчить ее восприятие учащимися.

Эти методы и принципы позволят глубже понять, как произведения древнегреческих художников могут быть использованы в школьном обучении, а также разработать эффективные методические рекомендации для учителей.

Источниковая база исследования включает научные публикации, учебные пособия, а также произведения искусства, которые будут использоваться в качестве иллюстративного материала на уроках. Особое внимание уделено живописи как основному историческому источнику. Материалы для анализа были собраны из многочисленных альбомов по изобразительному искусству, в том числе с использованием альбомов Давыдовой Людмилы Ивановны «Искусство Древней Греции», изданных в 2008 году издательством Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург).

Помимо прочего в ходе исследовательской деятельности работала с Государственным каталогом Музейного фонда Российской Федерации, знакомилась с экспонатами музеев с помощью онлайн-экскурсий, а также доступных архивных и музейных коллекций города в Челябинской публичной библиотеке.

В работе использованы как подлинники, например царская македонская гробница около Вергины со сценами охоты и похищения

Персефоны, датированных 336 г. до н. э. и ставших первыми подлинными древнегреческими живописными работами, так и копии произведений искусства, в том числе «Танец с быком», реплика фрески из Кносского дворца, Крит, около 1500 г. до н. э.. При этом для копий проведена критическая оценка их достоверности и соответствия оригиналам.

Особенность и специфика используемых произведений заключаются в их репрезентативности для изучаемого периода, а также в их доступности для студента из Челябинска. В процессе исследования была сформирована обширная коллекция изображений картин, ваз и других артефактов, что позволило провести глубокий анализ и сделать обоснованные выводы.

Новизна исследования заключается в разработке комплексного подхода к использованию древнегреческого искусства в школьном обучении, что позволит не только углубить знания учащихся о культуре, но и развить их творческие способности. Практическая значимость работы заключается в создании методических рекомендаций, которые могут быть использованы учителями в процессе преподавания.

Апробация исследования.

Полученные в ходе исследования материалы использовались при проведении внеурочных занятий в МАОУ «Гимназии №23 им. В. Д. Луценко» на параллели 9-х классов по теме: "Мировое искусство: от древней Греции к современности". Помимо этого, данная тема была затронута при изучении древней Греции на уроках истории в 5 классе в контексте изучения культуры древних греков. В качестве эксперимента было проведено внеурочное занятие в 3 классе на тему "Мир в красках древних Греков".

С интерактивной вариацией данного занятия были ознакомлены дети младшей и старшей подгруппы ДОЛ «Орлёнок» г. Озёрска под названием «Я – древнегреческий художник», а также участники выездных

профильных смен «Курчатов Центра» в средней и старшей возрастной категории.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЖИВОПИСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

1.1 Взаимообусловленность живописи и исторических событий

Историческая живопись или исторический жанр – это раздел живописи, который включает в себя реальные сюжеты, написанные в различных стилях изобразительного искусства. Нередко произведения исторической живописи написаны на религиозные, мифологические, аллегорические темы. Понятие произошло от слова historia (лат. «повествование»), в которое обычно вкладывают более широкий смысл.

Исторический жанр зародился в Средневековье, а свое распространение получил в эпоху Возрождения. В этот период появилось большое количество картин и фресок с библейскими и античными сюжетами, которые отличались крупным форматом и многофигурной композицией.[8] Однако историческая живопись использовалась во времена античности, о чем свидетельствуют многочисленные произведения с мифологическими сюжетами.

Средневековый живописец и писатель Леон Баттиста Альберти называл историческую живопись самой благородной формой искусства, так как при создании полотен от художника требовалось немалое мастерство, чтобы показать взаимодействие и эмоции всех изображенных персонажей.[9]

Искусство, включая живопись, является одним из наиболее ценных источников информации о прошлых эпохах, а исторический жанр в живописи считался одной из высших ступеней достижения живописцев. Поэтому картины писались только на глубокие, заслуживающие внимания и огласки, темы.

---

[8] Бенуа А. В. История живописи всех времён и народов. Санкт-Петербург, 1913. URL: www.benua-history.ru (дата обращения: 13. 04. 2025).

[9] Charles N. Smiley. Hesiod as an Ethical and Religious Teacher / N. Charles // The Classical Journal. 2017. №. 9. P. 514–522.

Именно произведения исторической направленности позволяет проанализировать мир, который окружал художников, живших в разные исторические периоды, и погрузиться в их эпоху, ощутить атмосферу и настроения того времени.

Сюжеты исторического жанра разделяют на пять основных направлений, а именно:

- религиозные;
- мифологические;
- аллегорические;
- литературные;
- исторические.[10]

Стоит подробно остановиться на каждом вышеуказанном направлении и определить принципиальные различия между ними, а также их роль в становлении исторической живописи как отдельного жанра в изобразительном искусстве.

Изначально существовал лишь религиозный жанр исторической живописи. Основным сюжетом для религиозного направления служили библейские мотивы, связанные с жизнью Иисуса Христа, богословскими темами или святыми.

Естественно, во всех религиозных сюжетах огромная роль отводится символизму. Художники используют символику, чтобы передать духовные и религиозные идеи.[11] Например, ангелы, святые предметы и символы веры могут быть использованы для выражения духовных концепций.

Еще одной отличительной особенностью является изобразительная техника религиозной живописи. В это многообразие входит использование

[10] Винкельман И. И. Об искусстве. Избранные произведения / перевод А. А. Алявдина. 2-е изд. Москва, 2022. 208 с.
[11] Иконографический метод анализа художественного произведения // Искусствоед.ру сетевой ресурс об искусстве и культуре. 2016. URL: https://iskusstvoed.ru/2016/10/07/ikonograficheskij-metod-analiza-hudo/ (дата обращения: 15.04.2025).

светотени, перспективы и цветового решения для усиления драматизма сцен, а также четкого выражения духовных тем.[12]

Эти особенности служат важным аспектом в понимании религиозного направления исторической живописи, и придают ей особый духовно-эстетический характер.

Мифологическое направление также являлось популярным среди художников исторической живописи. Помимо очевидных особенностей, в виде сюжетов, связанных с мифологией различных цивилизаций, мифологическое направление обладает рядом отличий.

Одним из таких отличий является особая атмосфера мифологической живописи. Чаще всего, природа, мифические герои и весь мир в целом представлен романтическим антуражем, присущим лишь мифологическому миру. [13]

В отличие от религиозного направления, в котором преобладают определенные каноны, мифологическое тематика интерпретируется художниками по-разному, предавая работе свой уникальный стиль и восприятие. Эти особенности придают мифологической живописи богатство и мистическое значение, а также позволяют артистам исследовать темы человеческого опыта и мифологические представления.

Аллегорическое направление является весьма спорным в контексте исторической живописи, но достаточно информативной для дальнейших исторических исследований.

Аллегория — это история, в которой содержится скрытый смысл. Любой образ на картине, будь то фигура человека, животного или предмета, отображает определенную концепцию, философию или идею. Художники Возрождения наполняли свои произведения символами,

[12] Методы анализа и описания произведения искусства // Искусствоед.ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре. 2016. URL: https://iskusstvoed.ru/2016/05/29/metody-analizaopisanija-proizvedeni/ (дата обращения: 10.04.2025).
[13] Петракова А. Е. Образы фантастических существ аттической вазописи эпохи архаики // Труды СПБГИК. 2007. №. 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazy-fantasticheskih-suschestv-atticheskoy-vazopisi-epohi-arhaiki (дата обращения: 11.11.2024).

которые могли расшифровать только посвященные люди. Языком живописи мастера критиковали государственную власть, религию или конкретных персонажей, но тайные знаки были непонятны рядовому зрителю. [14]

Аллегорическое направление в исторической живописи имеет немаловажное значение для передачи идей, комментариев на события, уникального художественного стиля и эстетического обогащения художественного наследия.

Картины литературного направления основаны на мотивах, взятых из произведений поэтов и писателей. Нередко, писатели в своих произведениях весьма достоверно изображали окружающую их действительность, что служит вдохновением для художников, а в дальнейшем становится историческим источником.[15]

Крайнее направление – историческое – объединяет все работы, изображающие значительные события прошлого.[16] Это направление зародилось в эпоху Возрождения и явно прослеживается в картинах Мозаччо, Сандро Ботиччелли и Леонардо да Винчи. Достигло оно своего пика в XIX столетии, на фоне угасания интереса художников к мифам и религии. В это время своими работами прославились Франсуа Милле и Густав Курбе.

Основоположником исторического жанра в России считается Антон Павлович Лосенко.[17] Ему принадлежат произведения с сюжетами о

[14] Невская П. В. Интерпретация произведений живописи // Культурная жизнь Юга России. 2008. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/interpretatsiya-proizvedeniy-zhivopisi (дата обращения: 01.06.2025).
[15] Никольская Т. М. Использование принципов семиотического анализа для изучения произведений живописи в вузе (на примере творчества Э. Мунка) // Вестник ТГУ. 2017. №6 (170). С. 85–93.
[16] Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства // Искусствоед.ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре. 2016. URL: https://iskusstvoed.ru/2016/05/17/principy-i-metody-analiza-proizveden/ (дата обращения: 10.04.2025).
[17] Гнедич П. П. Всемирная история искусств. Москва, 2002. 848 с.

Древней Руси и античности, которые пользовались огромной популярностью, как в высших слоях общества, так и у массовой публики.

Историческое направление в исторической живописи сконцентрировано на изображении исторических событий, персонажей и моментов. Художники, работающие в этом направлении, стремятся передать историческую точность в своих произведениях, отображая атмосферу и детали определенной эпохи. Это направление отличается от других стилей живописи тем, что оно часто включает элементы документального искусства и поощряет изучение прошлого через визуальное искусство.[18]

Историческая живопись, в первую очередь, является отражением социального контекста. Художники часто изображают обычных людей, их повседневные занятия, традиции и обычаи. Это позволяет нам увидеть, как люди жили в определенную эпоху, какие были их заботы, радости и проблемы. С появлением реализма художники начали использовать искусство для передачи информации и документирования своего времени.

Таким образом, историческая живопись стала важным источником для изучения общественных и исторических процессов.

Кроме того, историческая живопись может отражать социальные неравенства и противоречия. На картинах часто изображаются различия в статусе, богатстве, власти и других аспектах социальной жизни. Это позволяет нам понять, какие группы людей были привилегированными, а какие находились в уязвимом положении.

Также, историческая живопись может быть использована для изучения истории идей и идеологий. Художники часто изображают религиозные сцены, мифологические сюжеты, политические аллегории и другие проявления идейной жизни общества.

[18] Гнедич П. П. История искусств с древнейших времен / П. П. Гнедич. Москва, 2000. 476 с.: ил.

В целом, историческая живопись является важным источником для изучения социальных аспектов прошлых эпох и понимания того, как менялись общественные отношения, ценности и идеологии.

Историческая живопись играла и продолжает играть важную роль в культуре, искусстве и обществе. Историческая живопись прекрасно сохраняет моменты важных исторических событий и персоналий, работая как визуальный источник информации о прошлом. Помимо этого, историческая живопись всецело отражает культурные традиции, обычаи и образ жизни различных периодов и народов.

Таким образом, историческая живопись имеет существенное значение как воплощение важных моментов истории и культуры, а также в качестве источника вдохновения, образования и эстетического удовольствия.

1.2 Методы интерпретации живописных произведений

В интерпретации живописных произведений как источника исторической информации существует определенная проблема, которая заключается в том, что художники могут вносить субъективные элементы в свои произведения, преувеличивая или искажая реальные события или образы. Это может привести к искажению исторических фактов и созданию неверного представления о прошлом. Кроме того, исторические живописные произведения часто представляют собой интерпретацию конкретных художников, которая может отличаться от других точек зрения историков или свидетелей происходящих событий.[19]

В связи с этим исследователями живописи были выработаны определенные методы, которые позволяют интерпретировать увиденное произведение в верной трактовке, выявляя, что из представленного на холсте является верным, а что – вымыслом художника.

[19] Власов, В. Г. Иллюстрированный художественный словарь / В. Г. Власов. – Санкт-Петербург: АО Икар, 1993. – 272с.

Существуют следующие методы художественного анализа произведения искусства:

1. Иконографический метод;
2. Культурно-исторический метод;
3. Стилистический метод;
4. Психологический метод;
5. Семиотический метод. [20]

Иконографический метод интерпретации художественных произведений основан на описании и систематизации типологических признаков и схем, принятых при изображении каких-либо персонажей или сюжетных сцен.

Метод иконографии возник в середине XIX века во Франции. Он выступал в качестве средства изучения средневекового искусства, его источников, связей с религиозными и литературными явлениями путём истолкования символики, аллегорий, атрибутов и так далее.

Впоследствии ученые выдвинули иконографию как основу так называемого иконологического метода исследования сюжетной стороны произведений искусства, чтобы определить их значение и смысл в контексте данной культуры, выявить отражённые в них черты мировоззрения.

Под иконографией понимают также совокупность изображений какого-либо лица, то есть портреты писателей, политических деятелей и других. Иконографией называется и совокупность сюжетов, характерных для какой-либо эпохи или направления в искусстве и выполненных по определенным правилам. [21]

Исторический метод интерпретации произведений живописи направлен на анализ произведения искусства в контексте его времени,

[20] Полевщикова М. А. Формально-стилистический метод в искусствознании. Анализ произведений по книге Г. Вёльфлина «Основные понятия истории искусства» // Молодой ученый. 2016. №27 (131). С. 810–813.
[21] Буркерт В. Греческая религия. Архаика и классика. Санкт-Петербург, 2004. 308 с.

культурной среды и общественных событий, которые могли повлиять на его создание. Этот метод помогает понять, какие идеи, тенденции и социокультурные факторы оказали влияние на художника и его произведение.[22]

При использовании исторического метода исследователи обращают внимание на такие аспекты, как контекст времени, акцентируя внимание на историческом периоде, в котором проживал художник, а также его биографию, чтобы понять какие события и явление оказали наибольшее влияние на его творческий путь. Помимо этого, во внимание берутся актуальные художественные течения той эпохи, а также приближенное окружение автора произведений, которые оказывали непосредственное влияние на художника.

В основе стилистического метода лежит анализ устойчивых форм, выразительных качеств, присущих определенному стилю. При такой форме анализа необходимо учитывать композицию, колорит, индивидуальную манеру, материал, технику и характер отдельных элементов произведения.

Этот метод позволяет выявить особенности художественного языка и выразительных средств, которые художник использовал для передачи своих идей и эмоций.[23]

Стилистический метод помогает понять особенности творческого почерка художника, его художественные приемы и способы выражения идей через образы и формы. Анализ стилистики произведения позволяет раскрыть его эстетическую ценность и глубину выражения.

Следующим является психологический метод, который можно считать одним из самых сложных и глубинных методов интерпретации, поскольку отражает глубинные смыслы и замыслы автора. Он

[22] Бурхард Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. Москва, 2001. 591 с.
[23] Винкельман И. И. Об искусстве. Избранные произведения; перевод А. А. Алявдина. 2-е изд. Москва, 2022. 208 с.

фокусируется на анализе воздействия произведения на восприятие зрителя и раскрытии эмоционального и психологического содержания произведения. Этот метод предполагает исследование внутреннего мира художника, его эмоционального состояния, мотивации и психологических аспектов, которые могут быть отражены в его работах.[24]

При использовании психологического метода важно обращать внимание на ряд определенных аспектов, повлиявших на написание произведения. Изучается психологическая глубина образов, их символическое значение, внутренний мир персонажей и их взаимодействие. Художник может создавать образы, отражающие различные аспекты человеческой натуры, эмоциональные состояния и психологические конфликты.

Помимо этого, внимание уделяется скрытым подсознательным символам, метафорам и аллегориям, а также их влиянию на подсознательный уровень восприятия. Художник может скрыто передавать свои мысли, философские идеи или эмоции через символические образы, которые могут иметь глубокий психологический смысл.

В самом конце изучается эмоциональное воздействие произведения на зрителей, анализируются их чувства, эмоции и реакции. Художник может использовать цвет, композицию, форму и другие художественные приемы для передачи своих эмоций и создания определенного настроения.

Психологический метод интерпретации произведений живописи помогает раскрыть глубинные психологические аспекты художественного творчества, выявить скрытые смыслы и эмоциональные состояния художника, а также понять воздействие произведения на психику зрителя, что немаловажно при анализе и интерпретации различных художественных произведений.

---

[24] Никольская Т. М. Использование принципов семиотического анализа для изучения произведений живописи в вузе (на примере творчества Э. Мунка) // Вестник ТГУ. 2017. №6 (170). С. 85–93.

Семиотический подход позволяет рассмотреть произведение как совокупность различных знаков и символов, находящихся в тесной взаимосвязи. Данный подход дает возможность проанализировать то или иное произведение искусства с наибольшего количества сторон и выявить все составляющие его художественного образа, а также расшифровать скрытые смыслы и знаки. [25]

При использовании семиотического метода необходимо делать акценты на скрытую составляющую каждого символа, отображенного на произведении живописи. Каждый знак, как правило, имеет свой смысл и может быть интерпретирован в контексте художественных произведений.

Например, скрытыми символами переполнено произведение Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря» – начиная от разнообразных символических положений рук и заканчивая едой, расположенной на столе в определенном порядке.

Но не только символы и различные их интерпретации играют ключевую роль в семиотическом методе изучении произведений живописи. Другим важным аспектом семиотического метода является процесс кодирования и декодирования информации. Художник кодирует информацию в виде знаков, а зритель декодирует эту информацию, пытаясь понять смысл произведения. Семиотический подход позволяет понять, как художник использует различные знаки и символы для создания определенного смысла, а зритель может расшифровать этот смысл, опираясь на свой опыт и знания.

Свое значение в данном подходе имеет интертекстуальность. Простыми словами, интертекстуальность – это взаимосвязь между произведением и другими текстами (художественными, культурными, философскими и т. д.), которые могут влиять на интерпретацию

[25] Полевщикова М. А. Формально-стилистический метод в искусствознании. Анализ произведений по книге Г. Вёльфлина «Основные понятия истории искусства» // Молодой ученый. 2016. №27 (131). С. 810–813.

произведения. Художник может использовать интертекстуальные ссылки для создания более глубокого смысла своего произведения.

Анализ произведения с использованием семиотического подхода помогает расширить понимание художественной картины и увидеть ее как сложную систему знаков и символов.

Помимо вышеописанных методов интерпретации художественных произведений нередко ученые в своих исследованиях используют феноменологический и герменевтический методы. Они встречаются довольно редко, поэтому в основной перечень включены не были, однако, не упомянуть их нельзя.

Феноменологический метод заключается в разделении произведения живописи на слои и рассмотрение каждой составляющей по отдельности, начиная с цветов и красок и заканчивая композицией произведения. Количество слоев в произведении может варьироваться в зависимости от жанра. [26]

Герменевтика как подход используется в тех случаях, когда остальные методы интерпретации произведений живописи не дали никаких результатов и необходимо пойти «от обратного».[27] Герменевтика обращается к проблемам сознания художника и уже от этого строит выводы относительно произведений живописи. Можно сказать, что герменевтика не выводит новый метод, а уточняет уже сложившиеся.

Не для всех жанров и произведений живописи будут применимы вышеназванные методы. Например, для дальнейшего исследования живописи Древней Греции психологический, семиотический и феномено-герменевтический методы будут не актуальны, поскольку Античные

[26] Искусство : учеб.-метод. журн. для учителей мхк, музыки и изо. 2012. № 4. Библиогр. в конце доклада.

[27] Методы анализа\описания произведения искусства // Искусствоед.ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре. 2016. URL: https://iskusstvoed.ru/2016/05/29/metody-analizaopisanija-proizvedeni/ (дата обращения: 10.04.2025).

произведения отвечают не всем запросам, характерным для данных методов.

Однако остальные методы, которые включают в себя иконографический, культурно-исторический и стилистический методы, будут ключевыми в анализе произведений живописи древней Греции, где последние будут в дальнейшем рассмотрены в качестве исторических источников.

ГЛАВА II. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

2.1. Особенности живописи Древней Греции

Древняя Греция – это страна, где зародилось античное искусство. Древнегреческая культура повлияла на развитие культуры многих стран и в том числе на культуру Древнего Рима, который был основным приемником и продолжателем Древнегреческой культуры. Можно сказать, что Древнегреческая живопись является определенным фундаментом для художников следующих поколений, являясь примером основ художественного ремесла.

Как и в любой другой, в живописи Древней Греции принято выделять характерные особенности, которые определяют основные направления дальнейшего развития искусства.

Монументальная греческая живопись возникла в VII в. до н. э. Её центрами были города Коринф и Сикион. Сюжеты для росписи стен брались из мифологии. Именно многочисленные мифологические сюжеты служили вдохновением для античных художников, поэтому одой из ключевых особенностей можно считать опору на мифологические сюжеты.

Мифологическая тематика позволяла художникам изображать богов, героев и легендарные события, что позволяло передавать эпические сюжеты, мифические сражения, романтические истории и трагедии (рисунок 1) Использование мифологии также позволяло художникам обращаться к высшим ценностям, нравственности и философии. Эти изображения украшали храмы, общественные здания и жилища, выполняя не только эстетическую, но и сакральную функцию.[28]

Мифологическая тематика в древнегреческой живописи не только отражала веру и культуру древних греков, но и служила средством эстетического и интеллектуального воспитания.

[28] Акимова Л. И. Искусство Древней Греции: классика. Санкт-Петербург, 2007. 460 с.: ил.

Фрески и настенные росписи были важной частью художественной культуры Древней Греции. Они не только украшали интерьеры, но и служили средством передачи культурных и религиозных идей. Несмотря на то, что многие фрески сохранились не в первоначальном формате, их влияние на мировое искусство остаётся огромным. Изучение этих произведений позволяет нам лучше понять эстетические идеалы и техническое мастерство древних греков, которые заложили основы для развития европейской живописи.

Одним из самых ярких примеров древнегреческой фресковой живописи являются росписи из гробницы представителей македонской знати в Вергине. Фреска «Аид похищает Персефону» (рисунок 13), обнаруженная только в 1994 году, является настоящим шедевром, которые некоторые исследователи приписывают легендарному художнику Апеллесу. Эта работа отличается динамичностью и вниманием к деталям, что свидетельствует о высоком уровне мастерства художника. [29]

Помимо этого, Апеллесу принадлежит ещё одна фреска, отличающаяся своей яркой цветовой гаммой. Афродиата Анадиомена (выходящая из моря) (рисунок 11) – пожалуй, одна из самых известных его работ. Именно опираясь на эту работу Апеллеса можно с уверенностью заявлять, что она послужила вдохновением для последующих шедевров Тициана («Афродита Анадиомена») и Сандро Боттичелли («Рождение Венеры»).[30]

Всё искусство Древней Греции также можно охарактеризовать симметрией. Само слово «симметрия» греческого происхождения, означает «соразмерность», то есть гармония всех элементов художественного произведения. В основном, термин «симметрия» применим к архитектуре, но в живописи Древней Греции она также нашла

[29] Пономаренко Е. В. Искусство Древней Греции и Древнего Рима. Челябинск, 2003. 40 с.
[30] Петрова О. Г. Курс Культурология // Культура Древней Греции. URL: https://historicus.media/kultura_Drevnei_Gretsii. (дата обращения: 27.05.2025).

свое отражение, что является еще одной особенностью древнегреческого изобразительного искусства (рисунок 2).[31]

В симметрии видели проявление Божественного начала, гармонии и красоты, поэтому симметрия повсеместно встречается в искусстве. При изображении людей и богов греки рисовали фигуры в пространстве и в равновесии, а главной отличительной чертой была именно строгость, «геометричность» изображения и симметрия. Вазопись и скульптура в дальнейшем также переняли эту черту.

Геометризм в живописи Древней Греции являлся одной из характерных особенностей и отличительных черт этого искусства. Геометризм проявлялся в упрощении форм, использовании геометрических фигур и стилизации изображений (рисунок 3).[32]

Этот подход к живописи не только придавал произведениям определенный стиль, но также служил средством выражения художественных идеалов и культурных ценностей того времени. Геометризм в живописи Древней Греции был одним из способов передачи красоты, гармонии и совершенства, которые считались важными в древнегреческой культуре.

Важной составляющей древнегреческой живописи являлось изображение человека. Именно поэтому человеческая фигура в большом количестве встречается в древнегреческом изобразительном искусстве. Однако изображение человека в Древней Греции имеет свои особенности, которые отличались от подходов к изображению фигуры в более поздние периоды искусства.

Изображение человека носило идеалистический характер, так как представляло человека в его физическом и моральном совершенстве.

---

[31] Гладышева Е. Симметрия в искусстве. URL: https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2015/12/18/simmetriya-v-iskusstve. (дата обращения: 23.05.2025).

[32] Высоцких М. Н. Древняя Греция. Вазы и их роспись. URL: https://sidorovaea-vos-cvr.edumsko.ru/articles/post/2321837 (дата обращения: 11.11.2024).

Можно сказать о существовании некого «культа тела» – художники стремились к созданию гармоничных и пропорциональных фигур, отражающих красоту и совершенство внутреннего и внешнего облика человека (рисунок 5)[33].

Среди других отличительных черт изображения человека можно выделить строгие позы: в профиль или фронтальные, использование контуров для передачи четкости человеческой фигуры, стремление передать движение человеческого тела, хотя это носило скорее символичный характер и, исходя из этого, символические, но анатомически неверные позы и жесты [34] (рисунок 4).

Древнегреческие художники одни из первых начали использовать в своих произведениях перспективу. Следует заметить, что перспектива была не линейной и достигалась за счет других методов передачи глубины и пространства.

Всего можно выделить четыре метода передачи перспективы, без использования линейных технологий. В первую очередь, древние греки использовали перекрытие объектов, накладывание их друг на друга, что создавало иллюзию пространства. Ближайшие объекты перекрывали более удаленные объекты, что указывало на их относительное расстояние от зрителя[35].

Следующий метод – изменение масштаба. Фигуры и объекты на переднем плане изображались крупнее, чем те, что находились на заднем плане. Это также помогало создать иллюзию глубины. Хотя для современных художников эта технология кажется очевидной, в древнегреческой живописи она была использована впервые, что дало толчок развития основ изобразительного искусства. Помимо вышеназванного, художники использовали более светлые и яркие цвета

[33] Гераскина Е. В. Эллада: Боги и герои. Тверь, 1997. 394 с.
[34] Иванова А. П., Чубова А. П. Античная живопись / под ред. М. И. Максимовой. Москва, 1966. 341 с. 92 илл. табл.
[35] Колпинский Ю. Д. Искусство Древней Греции. Москва, 1961. 78 с.: ил.

для объектов на переднем плане и более тёмные и приглушенные цвета для объектов на заднем плане.

Наконец, хотя древнегреческие художники не использовали формальную линейную перспективу, они иногда использовали «обратную перспективу». При обратной перспективе параллельные линии расходятся, когда они удаляются от зрителя, создавая ощущение глубины.

В целом, живопись Древней Греции характеризовалась не реалистичной перспективой, а скорее использованием стилизованных методов для передачи глубины и пространства, что соответствовало их общему эстетическому подходу, который подчеркивал ясность, простоту и симметрию. Однако именно эти технологии послужили фундаментом для более поздних и усовершенствованных работ с линейной перспективой (рисунок 6).

Особенной отличительной чертой живописи древней Греции является использование разнообразных техник написания произведений. Они включают в себя темперу, энкаустику, мозаику и вазопись. Стоит чуть подробнее остановиться на каждой технике написания живописных произведений.

Темпера, характеризуется смешиванием пигмента с яйцом и клеем. В отличие от фрески, темпера наносится на сухую поверхность, что использовалось для создания более мелких и детализированных работ.[36]

При использовании энкаустики пигмент смешивается с расплавленным воском. Получившаяся смесь буквально вплавляется в поверхность, поэтому считается одной из самых долговечных и водостойких. Помимо этого, данная техника дает яркие, насыщенные цвета.[37]

---

[36] Техника темперной живописи // Искусствоед. ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре. 2016. URL: https://iskusstvoed.ru/2016/05/02/tehnika-tempernoj-zhivopisi/ (дата обращения: 23.05.2025).

[37] Петрова О. Г. Курс Культурология // Культура Древней Греции. URL: https://historicus.media/kultura_Drevnei_Gretsii. (дата обращения: 27.05.2025).

Следующая техника – мозаика, использовалась при создании изображений из небольших кусочков цветного камня, стекла или керамики. Некоторые из самых известных примеров греческой мозаики включают мозаики на полу в Палате сто минотавров на острове Делос и мозаики на стенах виллы в Помпеях (рисунок 7).

Вазопись – один из самых ярких и хорошо сохранившихся видов древнегреческого искусства. Керамические сосуды, украшенные росписями, были не только предметами быта, но и настоящими произведениями искусства. Они служили для хранения продуктов, вина, масла, а также использовались в религиозных обрядах и как предметы роскоши. Вазопись прошла долгий путь развития, отражая изменения в культуре, технике и эстетических предпочтениях древних греков. Именно поэтому стоит подробнее рассмотреть этот вид искусства.[38]

В разные периоды развития греческого искусства использовались разные стили. Они сменяли друг друга на протяжении многих лет.

Древнейший начальный период развития греческого искусства носит название гомеровского (XII–VIII вв. до н. э.). Сосуды гомеровской эпохи обычно покрывались орнаментом в виде простейших фигур: кругов, треугольников, квадратов, ромбов (рисунок 8). В формах и рисунках ваз, возникавших до IX в. до н. э., выступает несложность чувств и мышления создававших их людей. Простота эта, однако, не воспринимается как примитив. В ней нет грубости и ограниченности, скорее, подчеркнут лаконизм художественных форм.[39]

Период архаики (VII–VI вв. до н. э.) был периодом расцвета художественных ремесел. Потребность в изделиях прикладного искусства вызывалась ростом благосостояния значительной части свободного населения и развитием заморской торговли. По сравнению с гомеровским

[38] Неверов О. Я. Галерея истории древней живописи. Санкт-Петербург, 2002. 28 с. (Архитектурные образы Нового Эрмитажа).
[39] Гаспаров М. Л. Занимательная Греция: рассказы о древнегреческой культуре. Москва, 2006. 418 с.

периодом формы ваз стали строже и красивее.[40] Они были чрезвычайно разнообразны по форме и размерам, предназначались для различных целей.

Во время архаики наибольшее распространение получила так называемая чернофигурная вазопись. Рисунок орнамента или фигуры заливался черным лаком и хорошо выделялся на красноватом фоне обожженной глины (рисунок 9).

Искусство переходило от изображения-знака, изображения-символа к изображению-образу. Вся явственнее телесная красота человека и ритмическая жизнь его тела, а не красота орнамента, привлекали внимание художников. Возникло и новое понимание передачи взаимоотношения персонажей, объединенных общим действием-событием.[41]

С первых десятилетий V в. до н. э. начался классический период развития греческой культуры и греческого искусства. Для Древней Греции это был период наивысшего расцвета драмы, политического красноречия, архитектуры, скульптуры, монументальной живописи и вазописи.[42]

Классический период в искусстве эллинов по общепринятой периодизации продолжался около двух столетий и приходился на V–IV вв. до н. э., но граница между архаикой и классикой более размыта, чем между геометрикой и архаикой. Дело в том, что стремительно развивавшиеся искусства стали специализироваться и расходиться в стороны, и ход их развития не был параллельным. Необходимость «переворота» в стиле от чернофигурного к краснофигурному и означала открытие нового видения,

[40] Андреев Ю. В. Архаическая Спарта: искусство и политика. Санкт-Петербург, 2008. 339 с.: ил.
[41] Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. Геометрика, Архаика. Санкт-Петербург, 2007. 396 с.
[42] Jennifer Udell Department of Greek and Roman Art, The Metropolitan Museum of Art / Jennifer Udell. URL: https://www.metmuseum.org/toah/hd/time/hd_time.htm (дата обращения: 20.10.2024).

нового этапа художественного восприятия мира. В вазописи это случилось около 530 года до н. э.[43].

Во время греко-персидских войн начался первый период развития классического искусства — ранняя классика, продолжавшийся всю первую треть века (490–450 гг. до н. э.). Искусство этого времени пронизано напряженными поисками реалистического изображения человека, обобщающих типических образов и в первую очередь правдивой передачи движения[44].

Вторая половина V в. до н. э. – высокая классика – время расцвета всех видов искусства и наиболее гармоничного воплощения эстетических идеалов классики. Художественные формы на протяжении V в. до н. э. менялись очень заметно. Опираясь на реалистические завоевания первой трети века, вазописцы высокой классики, однако, стремились умерить ту резкость в передаче деталей натуры или мотивов движения, которые встречались ранее. Большая ясность и гармоничность композиции, величавая свобода движения и, главное, большая духовная выразительность стали характерными чертами вазописи этого времени (рисунок 10)[45].

Вазописцев середины V в. до н. э. стало привлекать изображение не только действия, но и душевного состояния героев, – углубилось мастерство жеста, цельность композиции.

Эпоха поздней классики – это последняя, самая драматическая и вместе с тем самая просветленная глава эллинского творчества. По мере нарастания реалистических тенденций в греческом искусстве в вазописи наблюдается стремление к преодолению плоскостности и условности, что приводит к вытеснению в начале V в. до н. э. чернофигурной вазописи

[43] Виппер Р. Ю. История древнего мира. Москва, 1997. 323 с.
[44] Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции. Москва, 1972. 351 с.
[45] Гаспаров М. Л. Занимательная Греция: рассказы о древнегреческой культуре. Москва, 2006. 418 с.

более реалистической краснофигурной. [46] Теперь орнамент и фигуры композиций, украшающих вазы, сохраняют цвет обожженной глины, в то время как фон заливается черным лаком. Это давало возможность правдиво изображать строение человеческого тела, объемы и движения, естественно и свободно их моделировать. Черные линии рисунка на светлом фоне глины передавали мускулы и детали тела (рисунок 12).

Все вышеуказанные особенности изобразительного искусства Древней Греции повлияли на распространение данных форм живописи по всему миру. Помимо этого, Древнегреческая живопись оказала огромное влияние на последующие художественные традиции, включая римское искусство, византийское искусство и искусство эпохи Возрождения.

В завершении данного пункта работы стоит обратить внимание на социокультурные факторы, которые оказали значительное влияние на развитие древнегреческой живописи, формируя её стилистику, тематику и функции.

Среди основных аспектов этого влияния в первую очередь можно выделить религию и мифологию. Религия играла центральную роль в жизни древних греков, и это отразилось в живописи. Мифологические сюжеты, изображения богов, героев и мифических существ были основными темами произведений. Живопись использовалась для украшения храмов, святилищ и других культовых сооружений, что подчеркивало её связь с религиозными практиками.

Наряду с религией и мифологией важное место в жизни греков занимал театр, поскольку его влияние прослеживается в живописи. Художники часто изображали сцены из трагедий и комедий, а также использовали театральные мотивы в своих работах.

Практически в каждом произведении живописи древних греков можно увидеть идеальные человеческие пропорции, отражающие

[46] Баумгартен Ф., Поланд Ф., Вагнер Р. Эллинская культура: история культуры. Минск; Москва, 2000. 509 с.

духовную и физическую красоту. Это свидетельствует о высокой ценности гармонии, красоты и совершенства для греческого общества, которую старались передать в своих произведениях живописцы.

В древнегреческих полисах искусство помимо всего прочего также использовалось для укрепления гражданской идентичности и пропаганды политических идей, путем отражения сцен военных побед, битв и иных исторические события.

Так же стоит отметить влияние экономики и торговли, которые гораздо реже встретишь в произведениях живописи древних греков, однако благодаря им живопись распространилась за пределы Эллады, что способствовало обмену культурными идеями, и, как следствие, развитию новых техник и материалов.

Социокультурные факторы, такие как религия, политика, экономика и философия, формировали древнегреческую живопись, делая её не только эстетически значимой, но и глубоко связанной с общественной жизнью. Эти влияния позволяют нам рассмотреть произведения древнегреческой живописи в качестве исторического источника, раскрывающие все аспекты повседневной жизни древних греков.

2.2 Как живопись отражает социальные, политические и культурные аспекты жизни древних греков

При подробном рассмотрении стилевых особенностей живописи древней Греции нельзя не заметить своеобразное деление произведений на отдельные смысловые блоки. Таким образом, при более подробном изучении удалось выявить социальное, политическое и культурное, включающее в себя религиозное и мифологическое, смысловое направление в живописи древних греков.

На данном этапе работы необходимо рассмотреть и проанализировать, какими конкретно способами и методами живопись

древней Греции способствовала передаче исторических данных в различных аспектах древнегреческой жизни.

Начать стоит с социальных аспектов, которые легко прослеживаются в живописи древних греков и позволяют нам всесторонне рассмотреть систему социальной иерархии, гендерные роли, образование, воспитание и другие области древнегреческой общественной жизни.

Ярким живописным примером иерархической системы в древней Греции является часто встречающиеся изображения знати, пиров и симпозиумов, на которых показаны обыденные сцены из жизни верхушки общества.

В данном контексте можно рассмотреть известную фреску из гробницы ныряльщиков, датируемую V в. До н. э. На ней изображен симпозиум, на котором собрались мужчины для обсуждение какого-либо важного вопроса. Интересно, что каждая из четырех сторон гробницы изображает различные сцены, способные отразить ключевые моменты устройства верхушки древнегреческого общества, а точнее их занятия, внешний вид о поведение на подобных мероприятиях.[47]

По стенам гробницы изображен симпосий на шести ложах; на четырех из них расположились пары — взрослый мужчина и юноша. Градации возраста переданы с большим вниманием к деталям: зрелые мужи с бородой и усами, юноши с пушком на щеках и подбородке и безбородые эфебы.

Начнем описание с западной стены, на которой изображены двое мужчин и ребёнок (сложно достоверно сказать, мальчик это или девочка, но в некоторых работах можно встретить точное описание девочки, поскольку кожа носит бледный, почти белый, оттенок). Большую информацию несут в себе образы мужчин.

[47] Хёльшер Тонио Ныряльщик из Пестума. Юность, эрос и море в Древней Греции; пер. с немецкого Мария Сокольская. Москва, 2023. 159 с.: цв. ил., карты.

В центре живописного произведения изображен молодой юноша, ещё безбородый, что опять же указывает на его возраст. Его нагота подчёркнута голубым шарфом, а поза вытянута в приветственном положении, обращённому к остальным участникам пира. Более интересным кажется его спутник: взрослый статный мужчина, опирающийся на посох и одетый в дорогие одежды. Его поза более закрыта и скромна, в отличие от спутника. (рисунок 14)

Приветствие было обращено к участникам следующей сцены, изображенной на северной стене гробницы. На ней мы видим пятерых мужчин на лежанках, каждый из которых занимается своим делом. Здесь стоит отметить, что каждый из мужчин изображен в дорогих одеяниях и с вином в кубках, что еще раз показывает нам их принадлежность к высшему обществу. (рисунок 15)

Помимо внешнего вида и возраста мужчин на симпозиумах также важно рассмотреть их занятия во время подобных мероприятий. Помимо слушанья музыки, разговоров и прочих занятий фрески гробницы ныряльщиков показывают нам занимательную игру «коттаб», в которой задействован молодой обнаженный юноша, выливающий остатки вина в воображаемую цель, дабы узнать «благосклонность возлюбленного».

Фрески Гробницы ныряльщиков — редкий пример древнегреческой погребальной живописи, сочетающей в себе символизм, религиозные представления о загробном и социальные аспекты жизни верхушки древнегреческого общества, которые являются для нас ключевыми в данном исследовании.

Подобную сцену симпозиума мы можем рассмотреть на краснофигурном аттическом кубковом кратере работы Ефрония, где изображены молодые и зрелые мужчины, играющие на музыкальных инструментах, употребляющих вино из кубков и разговаривающих на различные темы, если судить по выражениям лица. И вновь каждый член

пира одет в дорогие одежды, что говорит нам о том, что именно знать изображена в данных произведениях.[48] (рисунок 16)

Далее стоит рассмотреть жителей древнегреческого полиса, их занятия и одеяния. В этих живописных произведениях мы не увидим занятий, характерных для знати: распитие вина, прослушивание музыки или иных развлекательных занятий. Как правило, обыденные жители изображены за повседневной работой или за подготовкой к военным действиям.

Именно подготовка граждан полиса к военным действиям изображена на Кратере Эвфрония (рисунок 17). На одной стороне сосуда изображены три афинских гоплита, облачающихся в доспехи. Художник уделил особое внимание мускулатуре тел, подчеркивающих физическое совершенство граждан-воинов, их обмундированию, а именно шлемам, доспехам, щитам с эмблемами. Это произведение показывает, что афинские воины были не только физически развиты, но и хорошо вооружены для дальнейших военных походов. [49]

Отдельное внимание можно уделить взаимодействию между мужчинами, где один воин помогает другому, остальные, на заднем плане, упражняются в технике. Эта сцена также показывает нам подготовку воинов как в физическом смысле, так и в моральном плане, а именно их гражданскую добродетель, чего мы точно не встретим в изображениях афинской знати.

Рабов же в произведениях живописи можно увидеть крайне редко, изображены они всегда за работой, в более низком положении, нежели остальные люди на изображении. Рабов можно более точно рассмотреть на кубке Аркесилая (рисунок 18), где они изображены за работой. Один из рабов наклоняется над весами, в то время как второй подносит мешки с

[48] Петракова А. Е. Искусство Древней Греции и Рима. Санкт-Петербург, 2013. 93 с.
[49] Rambo Stories on Greek Vases / Rambo, F. Eleanor // The Museum Journal. 2024. № 1. С. 80. URL: https://www.penn.museum/sites/journal/986/ (дата обращения: 11.11.2024).

грузом. Художник уделил внимание внешнему виду рабов, который значительно отличается от вышеназванных слоев населения: их одежды скромны, телосложение более хлипкое, уже нет того идеализированного образа человека. [50] Примечательно, что автор здесь решил обозначить имена своих рабов, что тоже достаточно редкое явление для подобного рода произведений.

Интересно это произведение также своим смыслом: в отличие от знакомых нам сюжетов войн, обрядов или симпозиумов здесь изображена бытовая экономическая сцена, что крайне редко встретишь в древнегреческой живописи.

Особое место в обыденной жизни древних греков занимали женщины, а именно их роль в быту, сведения о которой мы также можем выявить исходя из изображений женщин в произведениях живописи.

В первую очередь стоит рассмотреть гидрию «Женщины у фонтана» (рисунок 19), на которой изображены семь женщин с кувшинами на голове, набирающих питьевую воду для домашних дел. Примечательно, что несмотря на тяжеловесность кувшинов, набором воды для дома в древней Греции занимались именно женщины, ведь это входило в их обязанности.[51]

Облик женщин может свидетельствовать о том, что принадлежали они не к бедным слоям населения, ведь их хитон состоит из множества тканей и выглядит дорого, в отличие от изображения низших слоев населения. Помимо этого, их головы покрыты, что олицетворяет образ достойной, скромной женщины – хранительнице очага.

В редких произведениях можно увидеть, что на самом деле не все женщины справлялись с бытом самостоятельно. Например, в работах

[50] Вальдгауер О. Ф. Этюды по истории античного портрета. Москва, 2019. 214 с.
[51] Дюби Ж., Перро М. Рассказывая историю женщин // История женщин на Западе. – в 5 Т. Т.I: От древних богинь до христианских святых / под общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро; пер. с англ. Н. Л. Пушкарева. Санкт-Петербург, 2005. С. 37.

Ахилла можно встретить сцену, в которых бытовые обязанности выполняла не только хозяйка дома, но и рабыня. (рисунок 20)[52]

Композиция изображает домашнюю сцену, но вместе с тем отражает гендерные и социальные роли. Хозяйка, сидящая на табурете в дорогом хитоне, держит в руках племохою, указывая своей служанке на что-то, о чем автор не поясняет. Мы можем понять, что это хозяйка дома по саккосу (головному убору замужних женщин).

Служанка в то время изображена гораздо скромнее: короткий хитон, подчеркивающий её статус, склоненная голова, словно в знак подчинения. Сложно сказать, что она держит в руках, но по всей видимости – это ритуальный ящик, который попросила поднести хозяйка дома.

И вновь нам встречается бытовой сюжет, которые не только раскрывает гендерные роли, но также показывает своеобразную иерархию в женской среде.

Помимо прочего, женщины часто изображены в обрядовых сценах, что говорит нам об их отдельной роли в ритуальных процессах.

Но существуют и некоторые исключения из правила «женщина – хранительница домашнего очага», ведь встречаются произведения, иллюстрирующие Гетер – женщин, ведущих довольно распутный образ жизни (рисунок 21).

В их изображениях мы не увидим скромного образа древнегреческой женщины, наоборот, внешний вид будет полу- или полностью обнаженным, а сочетание с вульгарной позой сразу говорит о роде занятий девушек, изображенных на данном произведении.

Говоря о роли женщин в древнегреческом обществе, можно дать весьма неоднозначную оценку, ведь с одной стороны мы имеем образ скромной хранительницы очага, выполняющей все задачи по дому

[52] Ледюк К. Домохозяйство во времена Гомера // История женщин на Западе. в 5 Т. Т.I: От древних богинь до христианских святых / под общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро; пер. с англ. Н. Л. Пушкарева. Санкт-Петербург, 2005. С. 198.

совместными усилиями со служанкой, а с другой стороны – образ вульгарной гетеры, сопровождающей мужчин на симпозиумах. [53]

При этом сами гетеры играли большую роль в социальной и культурной жизни древнегреческого общества, ведь они не только сопровождали мужчин на симпозиумах, но и вдохновляли их, завлекая интересными беседами, размышлениями и спорами.

Получается, что с одной стороны мы встречаемся с патриархальными установками, где женщина является хранительницей домашнего очага, а с другой стороны нам предстает образ независимой, образованной женщины, являющейся вдохновительницей для мужчин.[54]

Всё это говорит нам о достаточно противоречивом аспекте социальной жизни древних греков.

Достаточно много информации о социальной жизни греков может предоставить живопись, изображающая сцены обучения, наставничества, философских рассуждений.

Практически в каждом произведении на эту тему мы можем встретить знакомые мотивы: учитель, склонившийся над учеником в строгой позе, ученики или ученик, выполняющий задания или ожидающий ответа на вопрос. Но большую информацию могут предоставить предметы, изображенные в произведениях.

Для подтверждения вышеуказанного стоит рассмотреть Килик с краснофигурной росписью Дуриса (рисунок 22), изображающий различные сцены в древнегреческой школе. Эта роспись несёт в себе много информации, поскольку отображает совершенно разные занятия в школе. [55]

[53] Соколов Г. И. Искусство древней Греции. Москва, 1980. 271 с.: ил.
[54] Миллард Э., Пич С. Роль женщины; под ред. Д. Чизхолм; пер с англ. Н. В. Белоусова. Москва, 1995. 258 с.
[55] Савостина Е. А. Новое о древнем: рецензия // Декоративное искусство. 2004. № 5/6. С. 72.

На данном килике изображены занятия музыкой, письму и грамоте. Примечательно, что на изображении на одного ученика приходится один, а то и два учителя, вовлеченных в процесс обучения. В глаза так же бросается заметная разница в возрасте учеников и учителя – учителя изображены сидя в важных позах, при это сами они с интересом обучают учеников: пишут, играют и читают вместе со своими подопечными. Ученики же напротив стоят и внимательно слушают преподавателей.

Разнообразный вид занятий сообщает нам о том, что в древнегреческом обществе юные ученики получали разностороннее образование, а наличие равного количества учителей и учеников может говорить о том, что образование было доступно не всем и носило частный характер.

Как сейчас подлинно известно – древние греки были весьма образованы, почти каждый член общества владел грамотой, а их кругозор отличался широтой взглядов, что ещё раз подтверждают найденные вазописи. [56]

В целом отталкиваясь от сюжетов и деталей древнегреческой живописи, можно сформировать представление о социальной жизни общества, где преобладает патриархат, роль женщины в обществе достаточно противоречива, и многие, если не все, граждане достаточно образованы и интеллектуально развиты.

Следующей необходимо рассмотреть политическую сферу жизни древнегреческого общества.

Поскольку мы знаем, что древняя Греция являлась оплотом демократии, то нередко сцены политической жизни отображались на фресках и вазах. К примеру, изображение Гармодия и Аристогитона на краснофигурной вазе обращает нас к моменту убийства тирана Гиппарха с

[56] Паневин К. В. История Древней Греции / сост. К. В. Паневин. Санкт-Петербург, 1999. 638 с.

целью восстановления демократических начал и основ афинского общества[57](рисунок 23).

Конечно, здесь для нас информативно не само изображение, а контекст, к которому оно отсылает. Гармодий и Аристогитон изображены в героических позах, смело сражающихся с Гиппархом, которых в данном контексте олицетворяет тирана. Главные же герои воплощают ключевые идеи афинской демократии – свободу, гражданское мужество и сопротивление угнетению. Композиция динамична: Аристогитон, изображаемый как более зрелый и опытный воин, замахивается мечом, в то время как юный Гармодий наносит решающий удар кинжалом. Их позы передают не только физическое действие, но и эмоциональный накал – решимость, ярость и готовность к самопожертвованию.[58]

Конечно, существуют споры касательно мотивов главных героев, однако в исторической практике их изображение используется в качестве примера проявление мужества и борьбы за демократические основы, которые играли ключевую роль в жизни древнегреческого общества.

Как ранее упоминалось, демократия играла ключевую роль в жизни древних Греков, поэтому иллюстрации главных демократических принципов изображались не только на вазах, но и на монетах, чтобы каждый житель мог иметь представление о том, как устроены демократические основы.

Так на некоторых найденных монетах был изображен процесс голосования (рисунок 24, 25), более того, на одной из них можно рассмотреть табличку с буквой «А», которые могут означать «antiquo» («по-старому» несогласие) или «absolvo» («оправдываю» – в суде)[59].

---

[57] Колпинский Ю. Д. Искусство эгейского мира и древней Греции. № 3. Москва, 1993. 456 с.

[58] Савостина Е. А. Всесильный случай: великие моменты в греческой археологии. Москва, 2016. 463 с.: ил.

[59] Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту М. Бруту / пер. и комм. В. О. Горенштейна. Т. I. 68–51 гг. Москва-Ленинград, 1949. 209 с.

Продолжая анализировать, можно заметить, что в процессе голосования участвуют только мужчины, прилично одетые по древнегреческим канонам, а это значит, что в голосовании могли принимать участие не все члены общества.

Роль демократии в древнегреческом обществе, отражённая в изобразительном искусстве, проявлялась как мощный инструмент формирования гражданского сознания и коллективной идентичности. Особенно показателен культ «Тираноубийц» – Гармодия и Аристогитона, чьи изображения служили визуальным манифестом: демократия здесь не просто форма правления, а результат героической борьбы против угнетения.[60]

При этом искусство нередко смягчало противоречия реальности – например, исключая из композиций рабов или метеков, что подчёркивало ограниченность античной демократии.

Таким образом, демократия в Древней Греции, запечатлённая в живописи, была не столько практикой управления, сколько общей идеей, объединяющей общество вокруг ценностей свободы и справедливости.

Естественно, особое место в древнегреческой живописи занимало изображение уникальной религии и особых ритуалов, поскольку именно это являлось отражением культурной составляющей жизни древнегреческого общества.

Древнегреческий пантеон богов разнообразен, и более того, о нём имеется масса информации, часть из которой была выведена из древнегреческой живописи. Помимо того, что в произведениях отображались чаще всего мифические сцены, они дают нам обширное представление о мировоззрении древних греков. [61]

---

[60] Андреев Ю. В. От Евразии к Европе. Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего железа. Санкт-Петербург, 2002. 452 с.

[61] Рысьева О. Мифологические сюжеты в древнегреческой вазописи эпохи классики. URL: https://science.kuzstu.ru/wp-

Весьма богатым на мифологические сюжеты является аттический кратер VI в. до н. э. (рисунок 26). На сосуде несколько поясов, расписывающих около 5 различных мифологических сюжетов. Помимо этого, достаточно детально изображены мифические существа и участники мифологических событий.[62]

В целом, сюжеты, изображенные на кратере, не связаны между собой, а отражают абсолютно разные сцены – начиная сценой охоты на Калидонского вепря и заканчивая возвращением Гефеста на Олимп. Однако, они несут в себе важную информацию, касающуюся мировоззрения древнегреческих жителей. Вернее, боги, являясь примером подражания и идеала, отражают те доблестные качества личности, которые особенно ценились в древнегреческом обществе.

Например, вышеупомянутая охота на вепря – пример отваги и воинской доблести, а сцена борьбы пигмеев с журавлями в самом низу кратера демонстрирует любопытство и интерес греков к дальним, неизведанным странам. [63]

Помимо этого, боги изображены в виде обычных людей, более того, в некоторых сценах боги, полубоги и обычные люди находятся вместе и визуально отличить их между собой достаточно трудно. Это связано с тем, что в представлениях древних греков боги были неотъемлемыми участниками обыденной человеческой жизни, что говорит о синкретизме религиозных верований греков.

---

content/Events/Conference/RM/2024/RM24/pages/Articles/094622.pdf (дата обращения: 11.11.2024).

[62] Тимганова А. М. Мифологические сюжеты в античной вазописи // XVI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Россия молодая», 16–19 апреля 2024 г. URL: https://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/RM/2024/RM24/pages/Articles/094622.pdf (дата обращения: 11.11.2024).

[63] Петракова А. Е. Образы фантастических существ аттической вазописи эпохи архаики // Труды СПБГИК. 2007. №. 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazy-fantasticheskih-suschestv-atticheskoy-vazopisi-epohi-arhaiki (дата обращения: 11.11.2024).

Так же эту версию подтверждает тот факт, что несмотря на сакральный религиозный характер, божества изображались на предметах утвари, вазах, чащах, а не только на храмовых фресках.

Божества изображены в классических людских одеяниях, с обычными человеческими пороками и поведением. Единственное, что их отличало – это физическое совершенство, которое древние греки возводили в культ.

Также сцены с изображением религиозных сюжетов можно отличить по динамичной, но строго симметричной композиции, что в полной мере отражает греческую идею космоса, упорядоченного мира, всецело поддерживающегося силой богов.

Можно сказать, что искусство было не просто украшением, а визуальной теологией, отражающей религиозные, философские и социальные идеалы древних греков.[64]

Не менее разнообразными являются сцены, отражающие священные процессии, погребальные обряды и различные ритуалы, где каждый жест, символ и участник имели сакральное значение. Эти изображения позволяют реконструировать не только сами ритуалы, но и менталитет греков, для которых обряд был способом диалога с богами и поддержания космического порядка.

Чаще всего, ритуальные сюжеты изображались на предметах быта – ритуальных чашах и вазах. В целом, подобные изображения на предметах домашнего обихода являются визуальным свидетельством важности обрядов для социальной жизни древних греков.

Сцены ритуалов иллюстрировали абсолютно разные сюжеты. Например, пиксида из Адерно (рисунок 27) отображает сцену подготовки к

[64] Доддс Е. Р. Греки и иррациональное. Москва, 2000. 201 с.

свадебному обряду.[65] Невеста отображена идеализированно, так, как себе её представляли древние греки. Она находится в самом центре, облачена в свадебный хитон, полностью прикрывающим её тело и лицо. Эти одеяния можно трактовать различными значениями. С одной стороны, полностью покрытое лицо и тело символизируют целомудрие, переход девушки в новый статус «гинеки» - замужней женщины. С другой стороны, считалось, что свадьба – опасный момент для невесты, так как в это время она была уязвима перед духами и завистью, поэтому плотные одежды защищали её.

Девушки вокруг суетятся, предлагают невесте коробку с украшениями, передают важные новости. На заднем плане виден маленький Амур – символ любви. В целом обстановка торжественная, вокруг видны свадебные украшения, а выражения лиц служанок передают волнение и трепетность перед предстоящим событием.

Свадебные изображения были призваны подчеркнуть также и эстетическую сторону замужества. Здесь хорошим примером может послужить алабастр, датирующийся примерно 470 г. до н.э. (рисунок 28) Этот сосуд использовался женщинам для хранения благовоний и жидкостей. На нём мы видим изображение сидящей молодой женщины, держащей цветочный венок.[66]

Маленькая девочка держит сосуд с духами (аналогичный тому, на котором изображена сцена), ожидая, когда же им воспользуется невеста. Ведь именно с помощью украшения себя цветами и умащения тела своего благовониями она готовилась к предстоящему событию.

Лицом к сидящей женщине стоит безбородый мужчина, опирающийся на посох – символ гражданства. Правая рука его держит

[65] Зайдмэн Л. Дочери Пандоры, или Ритуалы в греческих городах // История женщин на Западе. в 5 Т. Т.I: От древних богинь до христианских святых / под общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро; пер. с англ. Н. Л. Пушкарева. Санкт-Петербург, 2005. С. 47.
[66] Лиссараг Ф. Бракосочетание // История женщин на Западе. в 5 Т. Т.I: От древних богинь до христианских святых / под общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро; пер. с англ. Н. Л. Пушкарева. Санкт-Петербург, 2005. С. 70.

пояс, который он протягивает женщине. Для того, чтобы узнать кто перед нами, нам необходимо прочитать надпись на посохе, которая гласит: Тимодемос калос (Тимодем красив). На корзинке у женщины написано хе нимфе кале (невеста прекрасна). Интересно, что он назван по имени, тогда как она лишь по отличительной характеристике. [67]

Невеста, украшающая себя, получает в подарок пояс, который играет ключевую роль в свадебном ритуале. Стоящий мужчина настолько вовлечён в созерцание сидящей женщины, что сразу приходит понимание того, что именно делает женщину прекрасной невестой.

Многие обряды, особенно погребальные, изображались на белофонных лекифах. Особенно в этом преуспел мастер Ахилла, прорабатывающий свои сцены точной детализацией. [68]Вот и в следующей сцене, изображенной на белофонном лекифе, перед нами предстаёт сцена посещения могилы девушкой (рисунок 29). Сами лекифы могли служить в качестве погребальных даров, поэтому здесь мы видим изображение сосуда в сосуде. Помимо этого, слева размещено изображение погребальной сцены, вознесённой на ступенчатый постамент, окруженной лекифами, и девушку, которая приносит некие подношения.

Девушка изображена динамично, в отличие от юноши с копьем, изображенном на противоположной стороне лекифа. Он стоит неподвижно, в воинственной одежде, что создает впечатление некоторой героизации этого персонажа. Помимо этого, можно выдвинуть предположение, что юноша и может быть самим умершим. Во всяком случае, какого-то прямого диалога между девушкой и юношей здесь нет.

---

[67] Юхнёва Е. В. Обряд бракосочетания в античной вазописи // Гуманитарные научные исследования. 2012. № 10. URL: https://human.snauka.ru/2012/10/1797 (дата обращения: 17.04.2025).

[68] Тит Адам-Давид Шлемоблещущий Гектор или многострадальный Одиссей: как научиться определять мифологические сюжеты на античной керамике / Тит Адам-Давид // Knife Media 2022. 6 апр. URL: https://knife.media/classical-myths-images/ (дата обращения: 11.11.2024).

Возможно, на этом лекифе изображена не просто сцена подношения даров, а сцена жертвоприношения, поскольку на следующем белофонном лекифе (рисунок 30) изображена девушка в подобных обстоятельствах, но сама сцена названа автором «жертвоприношение», что указывает нам на схожесть сюжетов и их истинный посыл.

В целом жертвоприношения играли не последнюю роль в жизни древних греков, поскольку именно таким образом они могли поддерживать связь с богами, отдать дань уважения умершим воинам или запросить у космоса удачных военных походов. [69]

Сцены жертвоприношений – это почти всегда празднество, пышные церемонии с большим количеством участвующих. В жертву приносили животных, рабов и даже граждан Греции, но это в тех ситуациях, от исхода которых зависела вся дальнейшая жизнь в государстве, например, военные жертвоприношения.[70]

Чаще всего в жертву приносили быка, соблюдая при этом определенный ритуал, ведь как самое ценное сельскохозяйственное животное, бык олицетворял жизненную силу, плодородие и благосостояние. Его жертвование демонстрировало максимальную преданность богам.

Этот ритуал проходил в определенной последовательности (рисунок 31). В центре – пылающий алтарь, куда бросают части животного, слева от алтаря жрец с ритуальным ножом (махэрой), с обратной стороны вазы юноши, ведущие быка к алтарю и музыканты, сопровождающие обряд игрой на авлосе. Всё это даёт нам ясно понять, что жертвоприношения были своеобразным сакральным событием, проводить которое было необходимо в торжественной обстановке с соблюдением определенных канонов.

[69] Bremmer J. Scapegoat Rituals in Ancient Greece / J. Bremmer // Harvard Studies. Classical Philology. 1983. № 87. P. 308.
[70] Bremmer J. N. Greek Religion. Oxford, 1994. P. 187.

Жертвоприношения играли ключевую роль в жизни древних греков, пронизывая все сферы их существования – от повседневности до глобальных событий. Эти ритуалы были не просто религиозной формальностью, а способом коммуникации с богами, механизмом поддержания мирового порядка и социальным институтом, своеобразным языком, через который греки осмысляли отношения между смертными и бессмертными, обществом и природой.[71]

Живопись Древней Греции, сохранившаяся на вазах, фресках и мозаиках, служит не только художественным, но и историческим источником, позволяющим глубже понять социальные, политические и культурные аспекты жизни эллинов.

Через изображения богов, мифологических сцен, повседневных ритуалов и общественных мероприятий искусство отражало ключевые ценности античного общества.

Социальная иерархия прослеживается в том, как изображались граждане, рабы, женщины и чужеземцы: свободные мужчины часто представлены в героических или гражданских образах, тогда как женщины, за исключением богинь и невест, обычно показаны в приватной, домашней обстановке, что подчеркивает их роль в семье, а не в общественной жизни.

Политическая жизнь находила отражение в сценах народных собраний, изображениях ораторов и военных триумфов, демонстрируя важность демократических институтов и военной доблести для греческих полисов. Культурные традиции, запечатленные в росписях, свидетельствуют о значимости общественных ритуалов в формировании коллективной идентичности.

Таким образом, древнегреческая живопись была не просто украшением, а зеркалом, в котором отражались идеалы, страхи и

[71] Власов В. Г. Иллюстрированный художественный словарь. Санкт-Петербург, 1993. 272с.

устремления целой цивилизации, сохранив для потомков не только эстетические шедевры, но и бесценные свидетельства ушедшей эпохи.

ГЛАВА III. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕМЫ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ

3.1. Нормативно-правовой и теоретический аспекты изучения темы в рамках преподавания истории в школе. Отражение темы в школьном курсе изучения истории по материалам учебников

История древней Греции рассматривается при линейной системе изучения в 5 классе. Изучение истории на данной ступени образование имеет важное значение для формирования исторического мышления, развития интереса к истории и приобщения к культурным ценностям и традициям.

Для успешной реализации образовательных целей и обеспечения обучения на достаточном уровне необходимы единые стандарты, содержащие список обязательных условий для реализации образовательного и воспитательного процессов и вместе с тем критерии, для определения форсированности компетенций у учащихся.

Основными правовыми документами об образовании, содержащими в себе основные принципы, цели и идеи образования являются:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 N 273-ФЗ80[72]

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования от 31.05.2021[73]

3. Федеральная образовательная программа основного общего образования от 15.09.2022[74]

---

[72] Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (действующая редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения 20.05.2025).

[73] Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5–9 кл.) от 31 мая 2021 г. URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/ (дата обращения 20.05.2025).

[74] Федеральная рабочая программа основного общего образования предмета «История». // Единое содержание общего образования. URL:https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Istoriya_.htm (дата обращения: 08.04.2025).

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования на уроках истории необходимо решать следующие задачи:

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов;

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи;

В области изучения «Искусство» федеральный государственный стандарт выделяет следующие требования к системе знаний учащихся:

1. о различных способах живописного построения изображения;
2. о стилях и различных жанрах изобразительного искусства;
3. о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах;

Подводя итог, можно сделать вывод об особой актуальности темы исследования, изучаемой в школьном курсе, поскольку она способствует реализации вышеуказанных требований с учетом всех образовательных стандартов.

Основным источником информации на уроках истории в 5 классе является учебник, поэтому в данном параграфе мы проанализируем учебники по истории древнего мира, раскрывающие заявленную тему исследовательской работы.

В соответствии с Федеральным перечнем рекомендованных учебных пособий по курсу «Всеобщая история» допускаются следующие учебные пособия:

- Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История. «Всеобщая история. История Древнего мира», 5-й класс, издательство «Просвещение»;

- Стрелков А. В., Томашевич О. В., Михайловский Ф. А. История. «Всеобщая история. История Древнего мира» для 5 класса, издательство «Русское слово-учебник»;
- Уколова В. И. «История Древнего мира». 5 класс. Издательство «Просвещение»;
- Колпаков С. В., Селунская Н. А. «Всеобщая история. История Древнего», 5 класс, издательство «ДРОФА»;
- Майков А. Н. «История», 5 класс, издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»;
- Андреевская Т. П., Белкин М. В., Ванина Э. В., «История Древнего мира», 5 класс, издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ».

Живопись древней Греции встречается в качестве иллюстративного материала практически в каждой главе, посвящённой этому блоку, однако, в большинстве случаев они носят характер дополнения и сами сюжеты практически никак не описаны в самих параграфах.

Немного обширнее живопись отражена в учебнике Вигасина А. А., Годер Г. И., Свенцицкой И. С., где в параграфах «Религия древних греков», «В Афинских школах и гимнасиях», «В афинском театре» встречается описание, основанное на произведениях живописи, тех или иных повседневных ситуаций, обрядов, религиозных праздников, однако, эти описания не охватывают всей полноты повседневной жизни древних греков, а дают лишь краткие представления. Можно отметить и отсутствие какого-либо дополнительного материала по данным вопросам.

Чуть иначе обстоит ситуация с учебником Михайловского Ф. А. Здесь древняя Греция рассматривается совсем по-другому, делая упор на основные сферы жизни общества, а не на отдельные аспекты. Несмотря на то, что в учебнике есть отдельная глава, посвящённая древнегреческой культуре и жизни древнегреческого общества, сама живопись не выступает в качестве исторического источника, а также, как и ранее, служит

иллюстративным материалом, не несущим за собой какой-либо смысловой нагрузки.

В остальных учебниках, предложенных Федеральным перечнем, ситуация схожа. Либо живопись, как исторический источник не рассматривается совсем, либо о сюжетах, предложенных в качестве иллюстративного аппарата, предложено несколько строк, а в лучшем случае – абзац.

Из анализа учебников вытекает следующий вывод: по теме квалификационной работы в основных предложенных учебниках встречается крайне скудная информация, неспособная сформировать полноценное представление у учеников о повседневной жизни древних Греков.

В целом, проанализировав предложенные темы, очевидным становится тот факт, что в школьной программе 5 класса по истории древней Греции не хватает отдельных тем, связанных с изучением обыденной жизни через живопись – один из немногих достоверных и наглядных источников.

Базируясь на темах Примерной образовательной программы основного общего образования, в учебниках истории Древнего мира встречается следующий иллюстративный аппарат:

1. Рисунок на вазе «Тесей и Минотавр»;
2. Роспись на стене дворца в Кноссе «Игры с быком»;
3. Рисунок на древнегреческой вазе «Бой между Ахиллесом и Гектором»;
4. Рисунок на древнегреческой вазе «Пенелопа за ткацким станком»;
5. Фреска «Богиня Деметра» древнегреческий рисунок;
6. Рисунок на древнегреческой вазе «Кузнечная мастерская» и прочее.

Таким образом, можно сделать вывод, что при проведении уроков по темам, предложенным Примерной образовательной программой основного общего образования, учитель может использовать достаточное количество иллюстративного материала. Из этого следует, что тема выпускной квалификационной работы отвечает требованиям школьного образования.

Поэтому, в связи с вышеизложенным, в следующем параграфе нами будет разработан урок, основными источниками которого будут служить произведения древнегреческой живописи.

Это позволит сформировать полноценное представление о жизни древних греков, без абстрактных картин, развить критическое мышление, путём сравнение различных произведений и источников, а также развить зарождающийся у школьников среднего звена интерес к истории.

3.2 Методические приемы и средства обучения, используемые на уроках истории при изучении темы ВКР

Художественные произведения на уроках истории выполняют сразу несколько задач и служат восприятию и усвоению нового материала у учащихся, активизации воображения, становясь источником активного извлечения знаний. Отсюда же вытекает выполнение следующей задачи – усиления эмоционального и нравственного воздействия рассказа учителя.

Содержание картины является основным объектом разбора и обобщения материала, а сами живописные произведения служат зрительной опорой для восприятия учащимися рассказа учителя, помогая учащимся сформировать полноценное представление, переходя от абстрактных образов к конкретике и пониманию сути исторических явлений, их закономерностей.

Художественные произведения в целом являются универсальным средством, позволяющим как погрузить учеников в новую тему, так и

осуществить проверку знаний по пройденному материалу, поэтому иллюстративный материал можно использовать на любом этапе урока.

Основными приемами для работы с картиной являются:

1. Беседа по картине;
2. Описание картины;
3. Картина в сочетании с историческим документом;
4. Картина в сочетании с художественной литературой;
5. Сравнение двух картин;
6. «Оживление» картины.

При работе с произведениями древнегреческой живописи ученикам могут быть предложены такие задания, как:

1. «Оживление» произведения;
2. Поиск ошибок;
3. Поиск исчезнувшего предмета;
4. Раскрытие смысла мелких деталей;
5. Беседа по картине;
6. Составление виртуальной экскурсии;
7. Поиск лишнего сюжета;
8. Сравнение двух или нескольких изображений;
9. Анализ предложенной иллюстрации;
10. Составление вопросов к предложенным произведениям;
11. Подготовка проектов по произведениям живописи и так далее.

В соответствии с вышеизложенными задачами нами предложены следующие примеры использования приёмов в процессе изучения школьниками истории Древней Греции.

Поскольку целью нашей работы является разработка примеров методик, позволяющих изучить повседневную жизнь древних греков через произведения живописи, то и приёмы будут подобраны в соответствии с этим.

Одним из самых распространённых приёмов в данном случае будет служить приём анализа предложенного произведения, при использовании которого у школьников вырабатывается критическое мышление, способность к самостоятельной деятельности, интерес к живописи. Во время урока на любом этапе может использоваться метод анализа, поскольку данный приём весьма многогранный и разносторонний. Именно анализ художественных произведений Древней Греции позволяет учащимся реконструировать быт, традиции, социальные нормы и мировоззрение греков. Этот приём предполагает детальное рассмотрение изображений с акцентом на бытовые детали, которые художники включали в свои произведения.

В процессе изучения темы «Социальная и культурная жизнь древних греков» можно предложить ученикам выйти за рамки предложенного материала, и попытаться самостоятельно сделать выводы о обыденной жизни древнегреческого общества, путём детального рассмотрения произведений живописи. Проанализировать необходимо каждый аспект, поэтому полученную информацию лучше всего фиксировать в таблице *(таблица 2.1)*, или опорном конспекте *(рисунок 2.2),* в котором информация будет представлена в более комфортном для восприятия пятиклассников формате. В качестве основных произведений живописи, из которых можно вынести наибольшую и понятную для школьников информацию об обыденной жизни древних греков, можно взять иллюстрации, предложенные в учебнике и дополнить их дополнительными произведениями живописи. Например, из учебника можно взять изображения, где встречается образ женщин. Отдельных произведений, посвященным образу женщины, в учебниках нет, поэтому необходимо искать образы в других тематиках. К этим произведениям дополнительно предложить ученикам вазу «Женщины у фонтана», на которых основной акцент сделан именно на занятиях и быту женщин.

В качестве итога учащиеся должны самостоятельно сделать выводы о занятиях, одежде и положении женщин в обществе древних греков. Это только один аспект из многих, таким же способом можно рассмотреть обмундирование воинов, положение рабов, пиры, обряды и многое другое.

Для усиления восприятия и наилучшего запоминания изученного материала, анализ художественных произведений можно подкрепить проблемными заданиями. Например, предоставить для изучения роспись на краснофигурной вазе «Воин на отдыхе», но скрыть название, а вместо него разместить цитату древнеегипетского жреца, обращённую к Солону: «О, греки, греки, вы настоящие дети!..». Ученикам необходимо самостоятельно выяснить, что происходит на росписи, кто изображен на ней, чем главный герой занимается и почему именно эта цитата отражает сюжет данного произведения. Такое сочетание методов поможет ученикам развить воображение и критическое мышление, поскольку помимо классического описания элементов произведения, школьникам необходимо самостоятельно найти ответы на проблемные вопросы, используя только предложенную роспись.

Если отходить от классических, вышеперечисленных методов, то можно упомянуть метод ошибок. Наиболее удачным этапом применения данного метода будет проверка и закрепление изученного материала. Учителю необходимо заранее подготовить изображения, в сюжетах которых будет допущена ошибка, например изображение кукурузы на пиршестве, фарфоровых чашек на столах или брюк *(рисунок 2.3)*. При использовании данного метода у учеников будет возможность в игровом формате применить свои знания на практике, а также научит вдумчиво относиться к предложенной информации, находить логические несоответствия и делать грамотные выводы на основе реальных фактов, а не фантазий.

Наиболее удачными способами закрепления изученного материала будет введение творческих заданий, которые в наибольшей степени

способствуют развитию у школьников интереса к истории, особенно с учетом возрастных особенностей пятиклассников. В качестве задания можно предложить детям самостоятельно изобразить рисунок на вазе, который отразит обыденную сцену из жизни греков. Важно, чтобы ученики использовали наиболее приближенные к оригиналу орнаменты, элементы быта и сюжеты. В итоге, у учеников будет сформирован интерес к изучению античности, в перспективе вызван эмоционально позитивный отклик и применён индивидуальный подход, поскольку каждая работа будет отличаться уникальностью и неповторимостью.

В качестве домашней работы ученикам можно предоставить возможность полноценно оживить ряд предложенных живописных произведений. Варианты оживления могут быть разными, но наиболее понятный и доступный способ – это оформление рассказа о том, что представлено на картине. Своё сочинение ученикам необходимо разнообразить детальным описанием окружения на картине: представить, какие звуки окружают главных героев, цвета, запахи, какая погода за окном и как будет развиваться сюжет. Возможно, рассказ будет не просто описанием, а полноценной историей с сюжетом и развязкой – всё зависит от желания учеников. Иную вариацию данного задания можно представить в формате комиксов, презентаций или видеосюжетов, что будет немного сложнее, однако, поспособствует большему погружению учеников в тему.

И конечно, для данной тематики отлично подойдут исследовательские задания, которые можно соединить с наглядными пособиями, созданные учениками. Например, предложить ученикам исследовать произведения религиозной направленности, составить образы древнегреческого пантеона, и предоставить на уроке основные атрибуты различных богов, созданные своими руками, примеры которых будут взяты из произведений живописи. Конечно, данная работа требует много времени, однако такая скрупулёзная работа воспитывают в учениках познавательную активность, эстетическую чуткость и уважение к истории.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что роль иллюстративного метода обучения на уроках истории сложно переоценить. Обращение к иллюстративному материалу способствует формированию у учащихся яркого визуального образа. Применение иллюстративного материала улучшает наблюдательность, память, речь и воображение учащихся и вместе с тем поддерживает интерес учащихся к предмету и учит их подходить к картине как к источнику исторических знаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Искусство Древней Греции представляет собой один из важнейших этапов в развитии мировой художественной культуры, оказавший огромное влияние на дальнейшее развитие европейского искусства, формирование эстетических взглядов и философских мыслей. Данное исследование посвящено рассмотрению ключевых аспектов древнегреческого искусства, его роли в трансляции исторических и культурных ценностей, а также методических подходов к его освоению в рамках школьного образования.

Положения данного исследования неоспоримо продемонстрировали важность обращения к творениям античных мастеров Греции в процессе изучения школьниками истории древнего мира. Более того, было доказано, что художественные произведения древних греков несут за собой не только эстетическую, но и практическую направленность, демонстрируя нам способность живописи раскрывать и интерпретировать художественные произведения с точки зрения информативного исторического источника.

В рамках представленной дипломной работы успешно реализованы все намеченные цели, что позволило достичь исследовательского результата и доказать обоснованность выбранной проблематики. Прежде всего, акцентирована роль живописи как значимого ресурса для трансляции исторических событий, процессов и явлений, поскольку произведения искусства не только запечатлевают визуальные образы минувшего, но и передают мировосприятие, ценностные ориентиры и культурную специфику времени.

Далее, в ходе исследования определены теоретические и методологические основы для интерпретации живописных работ в качестве исторических свидетельств. Современные технологии, включая цифровые реконструкции и интерактивные платформы, способствуют

более глубокому анализу изображений, делая их более понятными для учащихся.

Особое внимание было уделено изучению отличительных черт древнегреческой живописи, оказавшие значительное воздействие на последующую эволюцию мирового искусства, в том числе соразмерность форм, идеализацию образов и пристальное внимание к деталям.

Центральное место в работе заняло исследование самобытных черт живописи Древней Греции, с особым вниманием к ключевым атрибутам: соразмерной гармонии, идеализации фигуры человека и скрупулезной детализации композиции, что в дальнейшем послужило образцом для европейского искусства. Значительный раздел исследования посвящен анализу сюжетов древнегреческой живописи, которые с удивительной полнотой запечатлели социальную стратификацию, политические институты и культурные практики античного общества, что существенно расширяет источниковую базу для историков-антиковедов.

Отдельно следует отметить сформированные теоретические предпосылки для включения темы "Живопись Древней Греции" в школьные программы по истории и мировой художественной культуре, подчеркивая ее образовательную и воспитательную ценность.

Наконец, разработана практическая часть реализации данной темы в школьном образовании, включающая методические рекомендации, примеры уроков и творческих заданий. Использование интерактивных методов, сопоставление древнегреческих произведений с более поздними художественными традициями и проектная деятельность учащихся позволяют сделать изучение темы более и эффективным.

Таким образом, проведенное исследование подтверждает значимость живописи как исторического источника и демонстрирует возможности ее применения в образовательном процессе, способствуя более глубокому осмыслению учащимися культурного наследия Древней Греции и его влияния на мировую историю и искусство. Полученные выводы могут

быть использованы в педагогической деятельности, а также послужить базой для дальнейших изысканий в области взаимосвязи искусства и истории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Источники нормативно-правового характера

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (действующая редакция). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения 20.05.2025).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5–9 кл.) от 31 мая 2021 г. – URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/ (дата обращения 20.05.2025).

3. Федеральная рабочая программа основного общего образования предмета «История». // Единое содержание общего образования. – URL:https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obscheg o_obra zovaniya_predmeta_Istoriya_.htm (дата обращения: 08.04.2025).

Литература

4. Bremmer J. N. Greek Religion / J. N. Bremmer. – Oxford, 1994. – P. 187

5. Bremmer J. Scapegoat Rituals in Ancient Greece / J. Bremmer // Harvard Studies. Classical Philology. – 1983. – № 87. – P. 299–320.

6. Charles N. Smiley. Hesiod as an Ethical and Religious Teacher / N. Charles // The Classical Journal. – 2017. – №. 9. – P. 514–522.

7. Christopher A. Faraone. Molten Wax, Spilt Wine and Mutilated Animals: Sympathetic Magic in near Eastern and Early Greek Oath Ceremonies / A. Christopher // The Journal of Hellenic Studies. – 1993. P. 60–80.

8. Jennifer Udell Department of Greek and Roman Art, The Metropolitan Museum of Art / Jennifer Udell. – URL: https://www.metmuseum.org/toah/hd/time/hd_time.htm (дата обращения: 20.10.2024).

9. Rambo Stories on Greek Vases / Rambo, F. Eleanor // The Museum Journal. – 2024. – № 1. – С. 79–86. – URL: https://www.penn.museum/sites/journal/986/ (дата обращения: 11.11.2024).

10. Акимова Л. И. Искусство Древней Греции: классика / Л. И. Акимова. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. – 460 с.: ил.

11. Акимова, Л. И. Искусство Древней Греции. Геометрика, Архаика / Л. И. Акимова. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. – 396 с.

12. Андреев Ю. В. Архаическая Спарта: искусство и политика / Ю. В. Андреев. – Санкт-Петербург: Нестор-история, 2008. – 339 с.: ил.

13. Андреев Ю. В. От Евразии к Европе. Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего железа / Ю. В. Андреев. – Санкт-Петербург, 2002. – 452 с.

14. Баумгартен Ф. Эллинская культура: история культуры / Ф. Баумгартен, Ф. Поланд, Р. Вагнер. – Минск; Москва: Харвест : АСТ, 2000. –509 с.

15. Бенуа А. В. История живописи всех времён и народов / А. В. Бенуа. – Санкт-Петербург: Шиповник, 1913. – URL: www.benua-history.ru (дата обращения: 13. 04. 2025).

16. Буркерт В. Греческая религия. Архаика и классика / Буркерт В. Санкт-Петербург, 2004. – 308 с.

17. Бурхард Я. Культура Италии в эпоху Возрождения / Ю. Бурхард. – Москва: Интрада, 2001. – 591 с.

18. Вальдгауер О. Ф. Этюды по истории античного портрета / О. Ф. Вальдгауер. – Москва: Юрайт, 2019. – 214 с.

19. Винкельман И. И. Об искусстве. Избранные произведения / И. И. Винкельма ; перевод А. А. Алявдина. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2022. –208 с.

20. Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции / Б. Р. Виппер. – Москва: Наука, 1972. – 417 с.

21. Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции / Б. Р. Виппер. – Москва: Наука, 1972. – 351 с.

22. Виппер Р. Ю. История древнего мира / Р. Ю. Виппер. – Москва: Буква, 1997. – 323 с.

23. Власов, В. Г. Иллюстрированный художественный словарь / В. Г. Власов. – Санкт-Петербург: АО Икар, 1993. – 272с.

24. Воробьёва О. Я. Изобразительное Воробьева / Е. А. Плещук , Т. В. Андриенко. – Москва: Учитель, 2010. – 71 с.

25. Высоцких М. Н. Древняя Греция. Вазы и их роспись / М.Н. Высоцких. – URL: https://sidorovaea-vos-cvr.edumsko.ru/articles/post/2321837 (дата обращения: 11.11.2024).

26. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция: рассказы о древнегреческой культуре – М. Л. Гаспаров. – Москва: Новое литературное обозрение, 2006. – 418 с.

27. Гераскина Е. В. Эллада: Боги и герои / Е. В. Гераскина. – Тверь: Полина, 1997. – 394 с.

28. Гладышева Е. Симметрия в искусстве / Е. Гладышева. – URL: https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2015/12/18/simmetriya-v-iskusstve. (дата обращения: 23.05.2025).

29. Гнедич П. П. Всемирная история искусств. / П. П. Гнедич. – Москва: Эксмо, 2002. – 848 с.

30. Гнедич П. П. История искусств с древнейших времен / П. П. Гнедич. – Москва: Летопись, 2000. – 476 с.: ил.

31. Доддс Е. Р. Греки и иррациональное / Е. Р. Доддс. – Москва, 2000. – 201 с.

32. Дурандо Ф. Греция / Ф. Дурандо. – Москва: Бертельсман Медиа Москва, 2001. – 215 с.: ил.

33. Дюби Ж. Рассказывая историю женщин / Ж. Дюби, М. Перро // История женщин на Западе. – в 5 Т. Т.I: От древних богинь до

христианских святых / под общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро; пер. с англ. Н. Л. Пушкарева. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2005. – С. 18-47

34. Жумашев Э. С. Подвиги Геракла на античных вазах / Э. С. Жумашев. – URL: https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2021/02/24/podvigi-gerakla-na-antichnyh-vazah (дата обращения: 20.10.2024).

35. Зайдмэн Л. Дочери Пандоры, или Ритуалы в греческих городах // История женщин на Западе. – в 5 Т. Т.I: От древних богинь до христианских святых / под общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро; пер. с англ. Н. Л. Пушкарева. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2005. – С. 44 - 51

36. Иванова А. П. Античная живопись / А. П. Иванова, А. П. Чубова; под ред. М. И. Максимовой. – Москва: Искусство, 1966. – 341 с. – 92 илл. табл.

37. Иконографический метод анализа художественного произведения // Искусствоед.ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре. – 2016. – URL: https://iskusstvoed.ru/2016/10/07/ikonograficheskij-metod-analiza-hudo/ (дата обращения: 15.04.2025).

38. Колпинский Ю. Д. Искусство Древней Греции / Ю. Д. Колпинский – Москва: изд-во Акад. художеств СССР, 1961. – 78 с.: ил.

39. Колпинский Ю. Д. Искусство эгейского мира и древней Греции / Ю. Д. Колпинский. –№ 3. – Москва, 1993. – 456 с. – (Памятники мирового искусства).

40. Ледюк К. Брак в Древней Греции // История женщин на Западе. – в 5 Т. Т.I: От древних богинь до христианских святых / под общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро; пер. с англ. Н. Л. Пушкарева. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2005. – С. 111-117

41. Ледюк К. Домохозяйство во времена Гомера // История женщин на Западе. – в 5 Т. Т.I: От древних богинь до христианских святых / под общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро; пер. с англ. Н. Л. Пушкарева. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2005. – С. 134-201

42. Лиссараг Ф. Бракосочетание // История женщин на Западе. – в 5 Т. Т.I: От древних богинь до христианских святых / под общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро; пер. с англ. Н. Л. Пушкарева. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2005. – С. 69-75

43. Меркин Д. Подвиг Геракла на древнем сосуде: укрощение Критского быка / Д. Меркин. – URL: https://blog.mediashm.ru/?p=7071 (дата обращения: 20.10.2024).

44. Методы анализа и описания произведения искусства // Искусствоед.ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре. – 2016. – URL: https://iskusstvoed.ru/2016/05/29/metody-analizaopisanija-proizvedeni/ (дата обращения: 10.04.2025).

45. Миллард Э. Роль женщины / Э. Миллард, С. Пич; под ред. Д. Чизхолм; пер с англ. Н. В. Белоусова. – Москва: Росмэн, 1995. – 258 с.

46. Неверов О. Я. Галерея истории древней живописи / О. Я. Неверов. – Санкт-Петербург: изд-во Гос. Эрмитажа, 2002. – 28 с. – (Архитектурные образы Нового Эрмитажа)

47. Невская П. В. Интерпретация произведений живописи / П. В. Невская // Культурная жизнь Юга России. – 2008. – №3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/interpretatsiya-proizvedeniy-zhivopisi (дата обращения: 01.06.2025).

48. Никольская Т. М. Использование принципов семиотического анализа для изучения произведений живописи в вузе (на примере творчества Э. Мунка) / Т. М. Никольская // Вестник ТГУ. – 2017. – №6 (170). – С. 85–93.

49. Паневин К. В. История *Древней Греции* / К. В. Пеневин; сост. К. В. Паневин. – Санкт-Петербург: Полигон : АСТ, 1999. – 638 с.

50. Петракова А. Е. Искусство Древней Греции и Рима / А. Е. Петракова. – Санкт-Петербург: СПбКО, 2013. – 93 с.

51. Петракова А. Е. Образы фантастических существ аттической вазописи эпохи архаики // Труды СПБГИК. – 2007. – №. 5. – URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/obrazy-fantasticheskih-suschestv-atticheskoy-vazopisi-epohi-arhaiki (дата обращения: 11.11.2024).

52. Петрова О. Г. Курс Культурология / О. Г. Петрова // Культура Древней Греции. – URL: https://historicus.media/kultura_Drevnei_Gretsii. (дата обращения: 27.05.2025).

53. Пикус Н. Н. Хрестоматия по истории древнего мира. Т.II: Греция и Эллинизм / Н. Н. Пикус, В. С. Соколов; под ред. В. В. Струве. – Москва: Учпедгиз, 1951. – 196 с.

54. Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту М. Бруту / пер. и комм. В. О. Горенштейна. – Т. I. 68–51 гг. – Москва-Ленинград: изд-во Академии Наук СССР, 1949. – 209 с.

55. Полевщикова М. А. Формально-стилистический метод в искусствознании. Анализ произведений по книге Г. Вёльфлина «Основные понятия истории искусства» / М. А. Полевщикова // Молодой ученый. – 2016. – №27 (131). – С. 810–813.

56. Пономаренко Е. В. Искусство Древней Греции и Древнего Рима: учеб. пособие для студентов специальности «Искусствоведение» / Е. В. Пономаренко. – Челябинск: ЮУрГУ, 2003. – 40 с.

57. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства // Искусствоед.ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре. – 2016. – URL: https://iskusstvoed.ru/2016/05/17/principy-i-metody-analiza-proizveden/ (дата обращения: 10.04.2025).

58. Рысьева О. Мифологические сюжеты в древнегреческой вазописи эпохи классики / О. Рысьева. – URL: https://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/RM/2024/RM24/pages/Articles/094622.pdf (дата обращения: 11.11.2024).

59. Савостина Е. А. Всесильный случай: великие моменты в греческой археологии / Е. А. Савостина. – Москва: БуксМАрт, 2016. – 463 с.: ил.

60. Савостина Е. А. Новое о древнем: рецензия / Е. А. Савостина // Декоративное искусство. – 2004. – № 5/6. – С. 72–73.

61. Соколов Г. И. Искусство древней Греции / Г. И. Соколов. – Москва: Искусство, 1980. – 271 с.: ил.

62. Техника темперной живописи // Искусствоед.ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре. – 2016. – URL: https://iskusstvoed.ru/2016/05/02/tehnika-tempernoj-zhivopisi/ (дата обращения: 23.05.2025).

63. Тимганова А. М. Мифологические сюжеты в античной вазописи // XVI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Россия молодая», 16–19 апреля 2024 г. – URL: https://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/RM/2024/RM24/pages/Articles/094622.pdf (дата обращения: 11.11.2024).

64. Тит Адам-Давид Шлемоблещущий Гектор или многострадальный Одиссей: как научиться определять мифологические сюжеты на античной керамике / Тит Адам-Давид // Knife Media – 2022 – 6 апр. – URL: https://knife.media/classical-myths-images/ (дата обращения: 11.11.2024).

65. Хёльшер Тонио Ныряльщик из Пестума. Юность, эрос и море в Древней Греции / Тонио Хёльшер; пер. с немецкого Мария Сокольская. – Москва: Ад Маргинем Пресс, 2023. – 159 с.: цв. ил., карты.

66. Юхнёва Е. В. Обряд бракосочетания в античной вазописи // Гуманитарные научные исследования. – 2012. – № 10 – URL: https://human.snauka.ru/2012/10/1797 (дата обращения: 17.04.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рисунок 1 – Артемида. Деталь росписи амфоры с изображением Апполона и муз перед Артемидой, с острова Мелос. ок. 660 год до н.э.

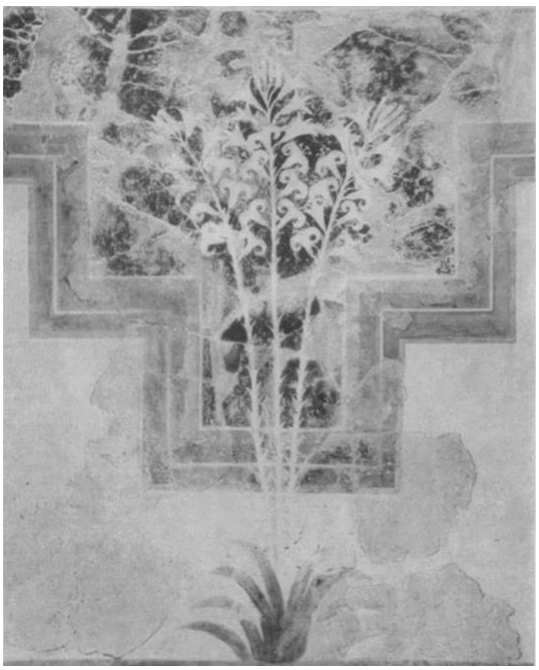


Рисунок 2 – Лилии в саду. Фрагмент фрески из виллы в Амписсосе, близ Кносса. Ок. 1600 г. до н. э.

Рисунок 3 – Надгробный плач. Деталь росписи Дипилонской амфоры/

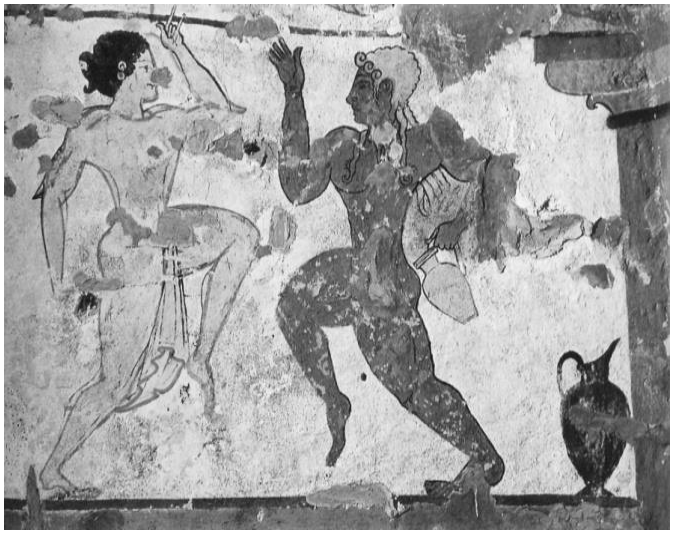


Рисунок 4 – Пара танцоров. Фреска из гробницы Львиц. Ок. 520 г. до н.э.

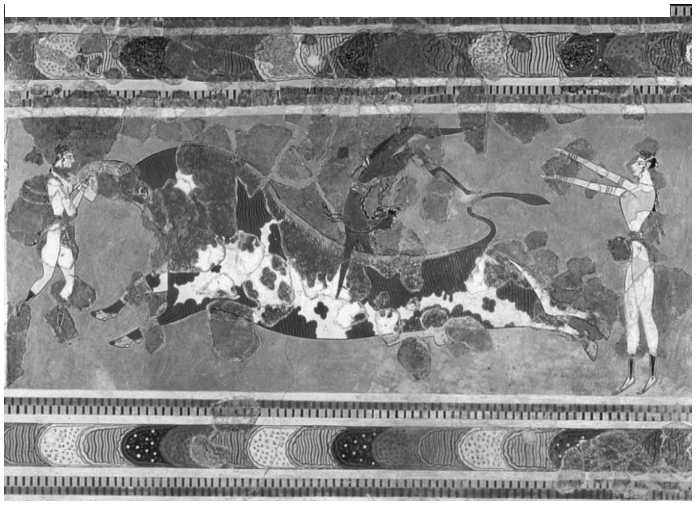


Рисунок 5 – Акробаты с быком. Фреска Кносского дворца, о. Крит. Ок. 1500 год до н. э.

Рисунок 6 – Потолок фрески Гробницы ныряльщиков. Ок. 480 год до н. э.

Рисунок 7 – Мозаика охоты на оленя, Пелла. Ок. 330 год до н. э.

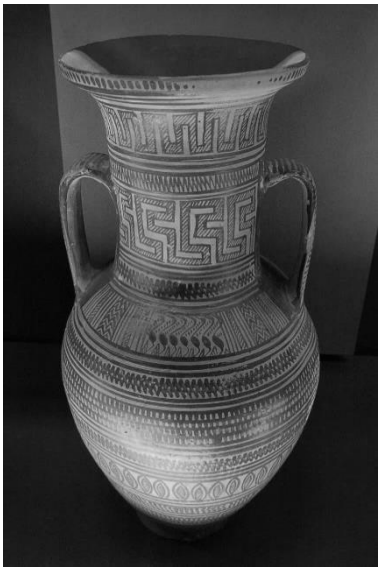


Рисунок 8 – Ваза с геометрическим орнаментом. IX в. до н.э.

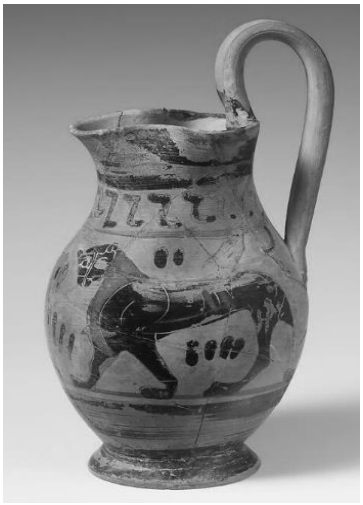


Рисунок 9 – Неизвестный художник, Две пантеры (кувшин), 1-я половина VI в до н. э..

Рисунок 10 – Греческая (Аттическая) ваза, 5 век до н. э. Терракота

Рисунок 11 – Афродиата Анадиомена (выходящая из моря), Помпеи, Апеллес

Рисунок 12 – Геракл и Афина. Ок. 480—470 гг. до н. э. Государственное античное собрание. Мюнхен

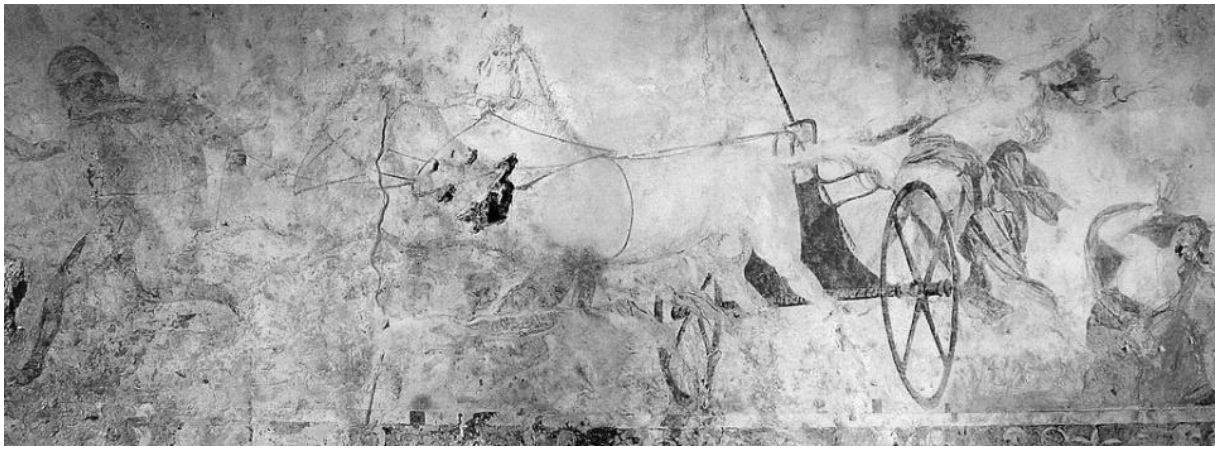


Рисунок 13 – Аид похищает Персефону

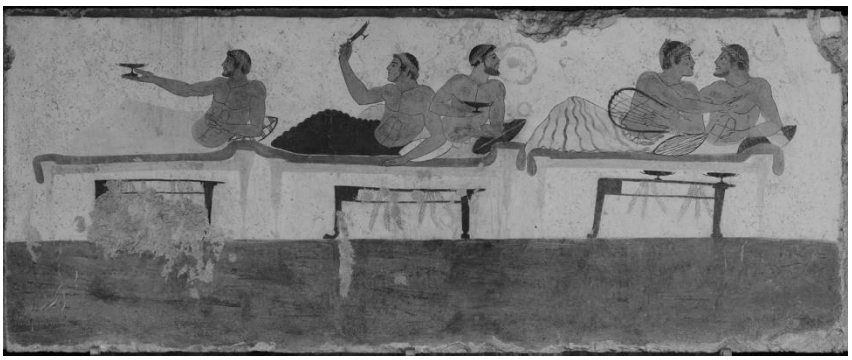


Рисунок 14. Деталь фрески боковых стен Гробницы ныряльщика, изображающая сцену симпозиума, V век до н.э., Северная стена.

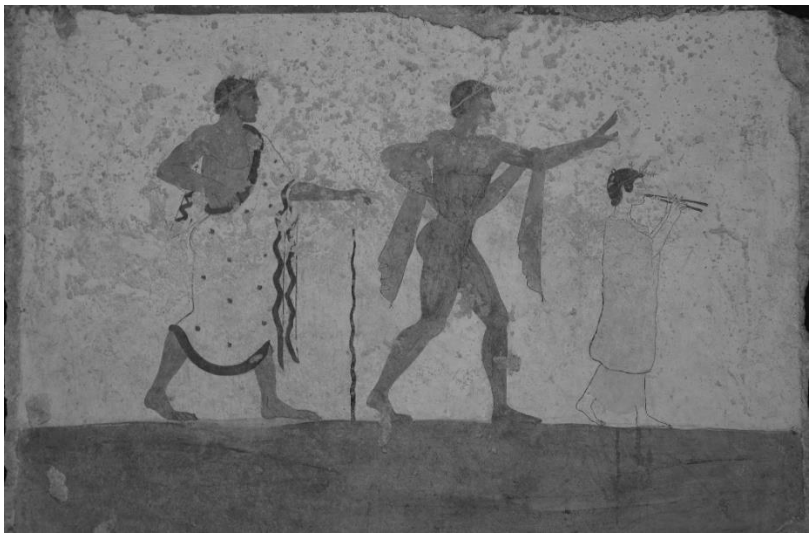


Рисунок 15. Деталь фрески боковых стен Гробницы ныряльщика, изображающая сцену симпозиума, V век до н.э., западная стена.

Рисунок 16. Изображение симпосия на краснофигурном аттическом кубковом кратере работы Ефрония. 510—500 гг. до н. э. Государственное античное собрание. Мюнхен

Рисунок 17. Кратер Эвфрония. Греция, ок. 515 г. до н.э.

Рисунок 18. Кубок Аркесилая» , 565–560 гг. до н.э.

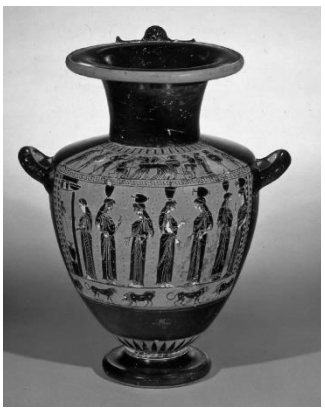


Рисунок 19. Гидрия «Женщины у фонтана» (ок. 520–510 гг. до н.э., Лувр)

Рисунок 20. Дифилос прекрасен [для] Меланопы» Мастера Ахилла, Афины, ок. 460–450 гг. до н.э.

Рисунок 21. Гетера, играющая в коттаб. Роспись краснофигурного килика. Около 500 года до нашей эры

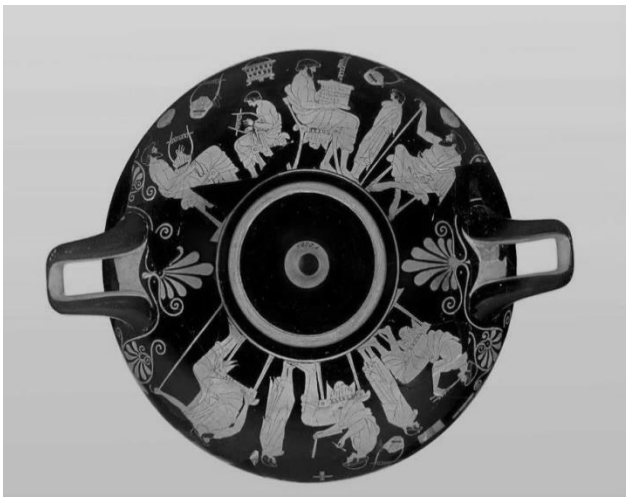


Рисунок 22. В школе. Килик с краснофигурной росписью Дуриса. Около 480 года до н. э.

Рисунок 23. Изображение Гармодий и Аристогитон (ок. 400 г. до н. э., Берлин).

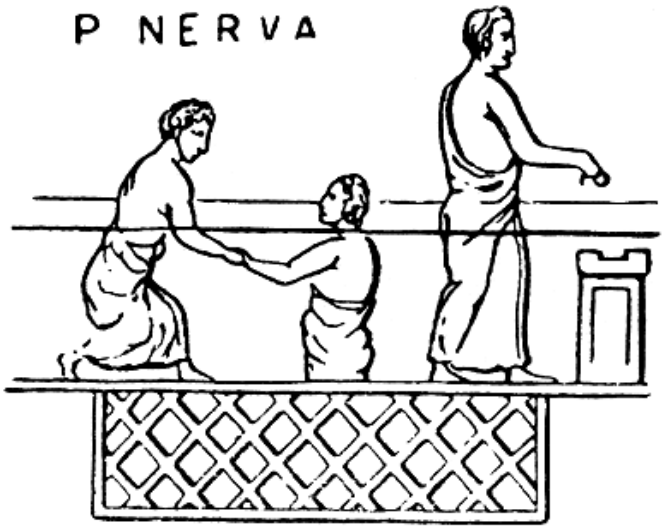


Рисунок 24. Помост для голосования. Изображение на монете.

Рисунок 25. Голосование опусканием таблички в урну. Изображение на монете.

Рисунок 26. Аттический кратер (лицевая сторона), Клитий и Эрготим, VI в. до н. э.

Рисунок 27. Краснофигурный сосуд пиксида со сценой приготовления к свадьбе. 330 - 320 гг. до н.э.

Рисунок 28. Алабастр, датирующийся примерно 470 г. до н.э.

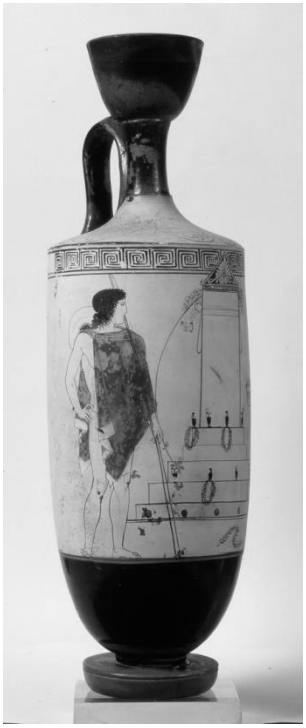


Рисунок 29. Сцена посещения могилы. Ок. 450-440 гг. до н.э. Белофонный лекиф. Национальный археологический музей, Афины

Рисунок 30. Поминальная сцена. Жертвоприношение. Белофонный лекиф.

Рисунок 31. Сцена жертвоприношения. В центре пылающий алтарь. Античная краснофигурная ваза. 430-410 гг. до Р.Х. Британский музей 1824,0501.15

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
«Рабочий лист к уроку»

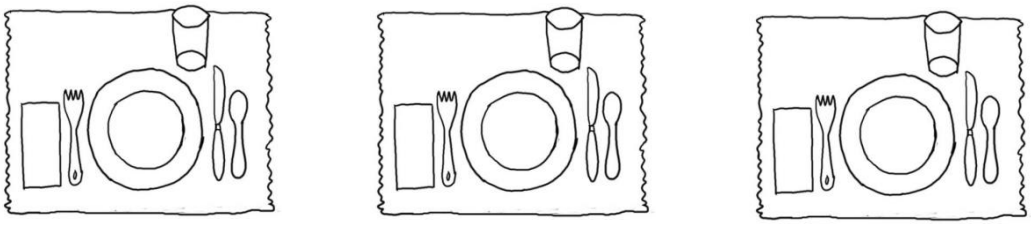
Таблица 2.1. Обыденная жизнь древних греков.

Сюжет картины	Отличительные черты
Военный	– Изображения гоплитов, колесниц, осадных орудий – Динамичные позы, оружие (копья, мечи, щиты)
Религиозный	– Фигуры богов (Зевс, Афина, Аполлон) с атрибутами – Алтари, храмы, культовые предметы
Бытовой	– Женщины у ткацкого станка, мужчины в палестре – Простые интерьеры и утварь
Мифологический	– Сцены из легенд (подвиги Геракла, Троянская война) – Гибридные существа (кентавры, сатиры)
Спортивный	– Обнаженные атлеты (как идеал красоты) – Зрители, судьи, призы (амфоры с маслом)
Обрядовый	– Похоронные процессии, колесницы – Символы загробного мира (кипарисы, погребальные вазы)

Рисунок 2.2. Опорный конспект «Быт древних греков»

Задание, заполни конспект, отталкиваясь от произведений древних греков

ЕДА



ОДЕЖДА

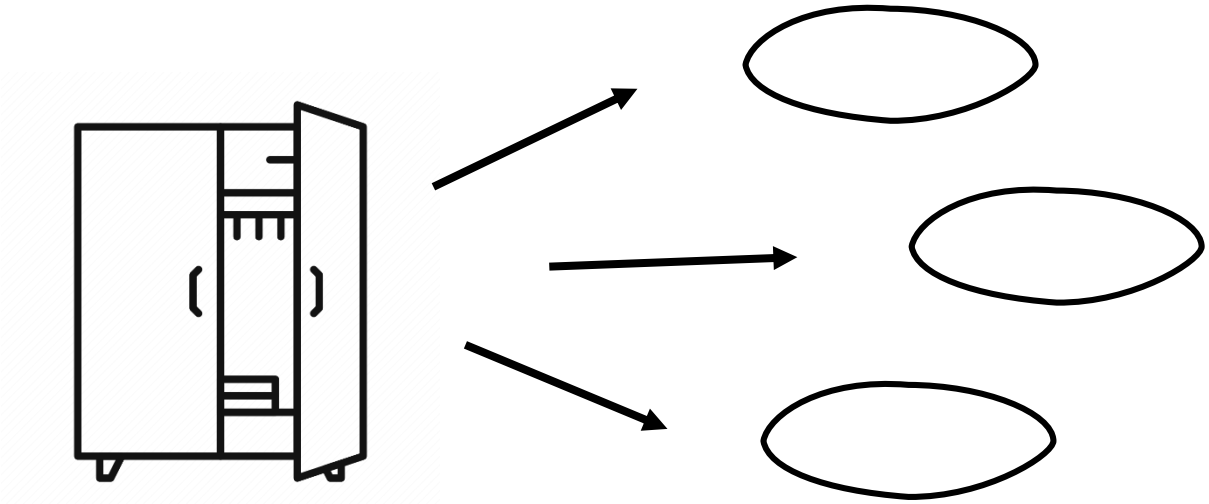
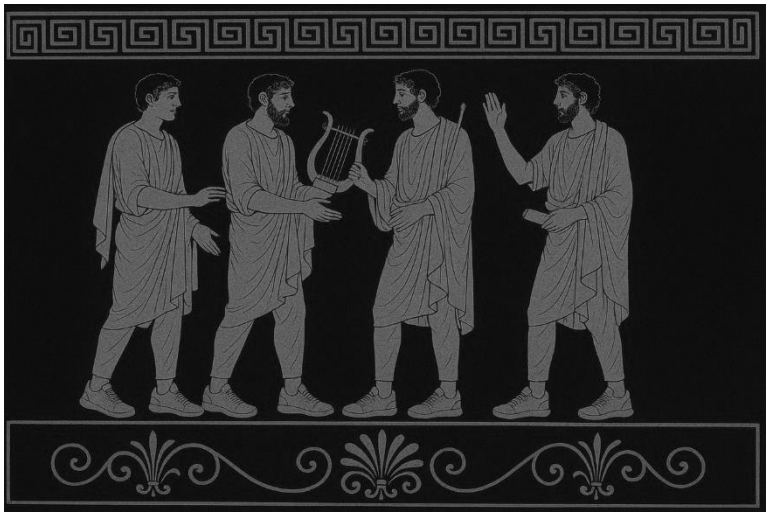


Рисунок 2.3. Найди ошибку художника



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Технологическая карта урока

Технологическая карта урока

Предмет: история древнего мира

Класс: 5

УМК: УМК история древнего мира под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой.

Тема урока: Повседневная жизнь древних греков

Цель урока: *охарактеризовать* повседневную жизнь древних греков (V–IV вв. до н. э.), выявить её особенности в разных полисах; определить сходства и различия между бытом афинян и спартанцев;

Задачи урока: Достижение образовательных результатов через изучение социальных норм, традиций и материальной культуры Древней Греции.

Планируемые результаты:

Предметные результаты:

- Способность применять понятийный аппарат (*полис, агора, гинекей, симпосий, палестра* и др.).
- Умение определять и объяснять особенности греческого быта (питание, одежда, жилище, досуг).
- Сравнивать жизнь разных социальных групп (граждан, метеков, рабов).
- Формирование навыка анализа исторических источников (описания Ксенофонта, изображения на вазах).

- Умение прослеживать связь между природными условиями Греции и её хозяйственной жизнью

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД

- Планирование этапов изучения темы (например, «Дом → Семья → Труд → Развлечения»).

Коммуникативные УУД

- Обсуждение в группах: «День афинского ремесленника vs. день спартанского воина».
- Презентация мини-проектов («Как работал греческий рынок?»)

Познавательные УУД

- Работа с картой (локализация полисов), изображениями ваз, реконструкциями жилищ.
- Анализ отрывков из комедий Аристофана как источника о повседневности.

Личностные результаты:

- Воспитание интереса к античной культуре через «оживление» бытовых деталей (например, почему греки ели лежа?).
- Понимание роли труда и свободного времени в формировании греческой демократии.
- Развитие критического мышления: сопоставление мифа о «роскошной Элладе» с реальностью простых людей.

Тип урока: урок изучения нового материала с элементами практикума

Оборудование: учебник, тетрадь, карта Древней Греции, изображения краснофигурных ваз с бытовыми сценами.

Формы организации познавательной деятельности учащихся: Фронтальная (беседа о роли труда и досуга), групповая (анализ разных аспектов жизни: «Дети», «Женщины», «Рабы»), индивидуальная (составление «дневника» греческого подростка).

План урока:

1. **«Ойкос»: греческий дом и семья**

Устройство жилища, разделение на мужскую и женскую половины.

2. **Труд и ремесло**

Земледелие, рыболовство, гончарное дело.

3. **Агора: сердце повседневности**

Торговля, встречи, новости.

4. **Досуг древних греков**

Симпосии, театр, Олимпийские игры.

5. **Спарта vs. Афины: два мира**

Сравнение быта на примере воспитания детей.

Ход урока:

Этап урока	**Виды работ**	**Содержание деятельности учителя**	**Виды деятельности учеников, способствующие формированию УУД:**
Организационный	Приветствие. Проверка	Приветствует учеников, проверяет	Слушают, настраиваются на

	готовности к уроку.	наличие учебников, тетрадей, раздаточных материалов.	работу, проверяют свои рабочие места.
Мотивационный	Актуализация знаний	Задает вопрос: *«Как вы думаете, чем занимались древние греки в свободное время?»* Показывает изображение греческой вазы с бытовой сценой.	Предполагают ответы, обсуждают в парах. Формулируют тему урока: *«Обыденная жизнь древних греков»*. Записывают тему в тетрадь.
Целеполагание	Постановка цели урока. Рассмотрение плана урока	Предлагает ученикам определить цели урока. Корректирует и формулирует итоговую цель: *«Узнать, как жили древние греки, сравнить быт Афин и Спарты»*.	Предлагают варианты целей. Анализируют план урока (запись на доске).
Проблемный	Постановка проблемного вопроса	Вопрос: *«Почему греки считали, что "в здоровом теле — здоровый дух"? Как это отражалось в*	Высказывают гипотезы.

		их повседневности?».	
Актуализация ранее изученного материала	Работа с иллюстрациями учебника (с ошибками)	Раздает иллюстрации, изображающие жизнь греков с намеренными ошибками (*например: "греки носили штаны"*). Просит найти неточности.	Анализируют, высказывают предположения, находят ошибки.
Изучение нового материала	Слово учителя+ картинное описание Беседа по картине	Рассказывает о греческом доме (*ойкос*), используя изображение жилища. Описывает устройство: *гинекей* (женская половина), *андрон* (мужская комната). Показывает краснофигурную	Слушают, задают уточняющие вопросы. Рисуют схему дома в тетради. Анализируют изображение, отвечают на вопросы. Заполняют таблицу: *«Товары на агоре»*.

		вазу с рынком (*агорой*). Вопросы: *«Что продают? Как одеты люди? Есть ли различия между свободными и рабами?»*. 2. Где она находится? В каком помещении?	
	Анализ документа Заполнение схемы	Раздает отрывок из *«Трудов и дней» Гесиода* (о земледелии). Задание: выделить основные занятия крестьян.	Читают и анализируют документ Заполняют схему в парах
	Групповая работа	Делит класс на 3 группы: *«Дети», «Женщины», «Рабы»*. Задание: используя учебник, составить список занятий каждой группы.	Распределяют роли, ищут информацию, представляют результаты.
	Работа со сравнительной	Предлагает заполнить	Работают с учебником, заполняют таблицу.

	таблицей.	таблицу: *«Афины vs. Спарта: быт и традиции»* (питание, воспитание, роль женщин).	Озвучивают выводы.
Закрепление изученного материала	Обсуждение в форме диалога	Проводит беседу по вопросам: • Как повседневная жизнь греков отражала их ценности? • Какие различия в быту афинян и спартанцев вас удивили? • Как природные условия Греции влияли на занятия людей? Оценивает активность и аргументированность ответов.	Отвечают, используя термины (*гинекей, агора, палестра*). Приводят примеры из изученных источников. Сравнивают разные полисы.
Домашнее задание	Объяснение творческого домашнего задания	Задание: 1. Основное: написать "Письмо от имени древнего	Слушают. Задают уточняющие вопросы (*Можно ли описать день раба? Какие*

		грека" (афинянина или спартанца), описав один день жизни. 2. Дополнительное: нарисовать комикс по мотивам бытовой сцены на вазе (с пояснениями). Поясняет критерии: использование 5+ терминов, историческая достоверность.	*сцены выбрать для комикса?*). Записывают задание
Подведение итогов путем актуализации проблемного задания	Решение проблемной задачи	Возвращается к вопросу: *"Почему греки считали, что 'в здоровом теле — здоровый дух'?"* Просит связать ответ с элементами их быта (гимнасии, питание, отношение к труду).	Предлагают развернутые ответы, опираясь на материал урока. Например: *"Это отражалось в тренировках в палестре и простой пище"*.
Рефлексия	Метод "Незаконченны х	Предлагает завершить фразы: • *"Сегодня я*	Пишут или озвучивают ответы. Анализируют свою работу.

	предложений»	*узнал(а), что..."* • *"Меня удивило..."* (например, роль женщин в Спарте) • *"Я хотел(а) бы подробнее изучить..."* (например, греческие симпосии) • *"Мне было сложно..."*	Пример: *"Узнал(а), что греки спали на деревянных кроватях без матрасов"*.