Региональная конференция по научно-техническому творчеству школьников «Лабиринты наук»

Секция «Историческое моделирование»

«Наскальная живопись – первая картинная галерея»

Работу выполнила:
Данилюк Марта Михайловна
ученица 6«А» класса СОШ № 4 г. Рыбинска Ярославской области
Руководитель:
Новикова Елена Вячеславовна
учитель истории СОШ № 4 г. Рыбинска Ярославской области

Ярославль, 2023

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Что такое пещерная живопись и когда она зародилась **4**

Глава 2. Пещера Альтамира – первая находка **5**

Глава 3. Другие объекты с наскальными рисунками **5**

Глава 4. Сюжеты и предназначения наскальной живописи **7**

Глава 5. Материалы и инструменты художников **8**

Глава 6. Практическая часть **9**

Заключение **10**

Список литературы **12**

Приложения **13**

Введение

Первобытная эпоха была самым длительным периодом в истории человечества. А для некоторых народов, например в Австралии, Африке, Амазонии, продолжается и по сей день. Изучая традиционное искусство, мы можем представить, понять жизнь первобытного человека. Наскальная живопись открывает завесу тайны над тем, чем жили наши предки, во что верили и как представляли себе окружающий мир. . Меня заинтересовала эта тема потому, что я сама люблю рисовать, и мне захотелось узнать истоки живописи.

Цель моего проекта – изучение художественных и исторических аспектов первобытной наскальной живописи.

Задачи:

1. Изучить литературу по данной теме, в том числе с помощью интернета.
2. Выяснить, когда появились первые наскальные изображения.
3. Узнать, кем были первые художники и что они изображали, какими материалами они пользовались.
5. Воспроизвести некоторые рисунки первобытных людей

Предмет исследования: изобразительное искусство палеолита

Объект исследования: наскальные рисунки палеолитического человека

Гипотеза исследования: Первыми художниками были пещерные люди. Рисовали они на скалах природными органическими красителями.

Методы исследования: изучение литературных и электронных источников, обобщение найденного материала, практическая работа, анализ полученных результатов.

Глава1. Что такое пещерная живопись и когда она зародилась

Пещерная живопись (часто называют наскальной живописью) — изображения в пещерах, выполненные людьми эпохи палеолита. Большинство подобных объектов найдено в Европе, т.к. именно там древние люди были вынуждены жить в пещерах и гротах, спасаясь от холодов.

В настоящее время нет четкого представления о том, когда впервые появилась наскальная живопись. Одна из теорий связывает эволюцию искусства каменного века с появлением кроманьонцев в Европе в период верхнего палеолита, начиная примерно с 40 000 года до нашей эры.

Сейчас самое раннее искусство в доисторических пещерах, даты происхождения которого были подтверждены радиоуглеродным датированием, состоит из абстрактных знаков, а именно красной точки и отпечатка руки, найденных среди наскальных рисунков Эль-Кастильо в Кантабрии, Испания. Эти изображения датируются по меньшей мере 39 000 годом до н.э. и 35 500 годом до н.э. соответственно, что делает их древнейшим произведением искусства такого типа из пещеры в Европе[1].

В 2014 году археологи смогли датировать рисунки в виде отпечатков рук в пещере Леанг Тимпусенг (Сулавеси) 37 900 годом до нашей эры. Далее по возрасту идут изображения пещеры Фумане (около 35 000 лет до н. э.), затем два символа в форме ключа, найденные в Альтамире, датированные 34 000 годом до н. э. Следующие по древности картины находятся в пещере Шове, расположенной в регионе Ардеш во Франции. Они были обнаружены в 1994 году и датируются 30 000 годом до нашей эры.

Наиболее продуктивными периодами пещерного искусства были граветтская и магдаленская культуры, датируемые 25 000-20 000 годами до н.э. и 15 000-10000 годами до н. э. соответственно.

[1] https://travelask.ru/blog/posts/16620-peschera-el-kastilo-gde-nahodyatsya-samye-drevnie-risunki-ch

Многие пещеры содержат свидетельства повторяющейся живописи, иногда растянувшейся на десятки тысяч лет.

Глава 2. Пещера Альтамира – первая находка

На севере Испании, в 30 километрах от Сантандера, находится известная всему миру пещера Альтамира (Altamira). Она славится уникальными рисунками, относящимися к эпохе верхнего палеолита. В 1876 году ее случайно обнаружил ученый и исследователь Марселино Саутуола.

Отдыхая в своем поместье возле деревни Сантильяна-дель-Мар, он гулял с дочерью по окрестностям. Внезапно их собака провалилась в яму. Когда начали доставать животное, обнаружили вход в пещеру. Первой наскальные росписи заметила дочь Марселино. Она воскликнула: «Папа, смотри, – волы!» Девочка и представить себе не могла, что это были бизоны, и что нарисованы они были более 14 тысяч лет назад.

Пещера Альтамира имеет протяженность 280 метров. Она состоит из 3 частей. Самая большая – центральная. На ее стенах хорошо сохранились изображения различных животных: быков, лошадей, козлов, кошек, кабанов, бизонов. Есть прямоугольные знаки, штрихи, линии-макароны. Потолок Альтамиры - самое значимое произведение эпохи верхнего палеолита. Современные исследователи считают, что в ней находилось помещение для культовых обрядов. Древние художники использовали охру и уголь. Поэтому доминируют два цвета: красный (смесь железа) и черный (уголь).

Глава 3. Другие объекты с наскальными рисунками

В начале XIX века во Франции, Испании, Монголии и других странах стали появляться сведения о находках пещерной живописи. Пещеры с рисунками были найдены во всех частях света - Африке, Европе (Прил.1), Азии, Австралии. Часто, такие места находятся в пещерах или других

труднодоступных местах и поэтому они и дошли до наших дней практически нетронутыми. Защищенные от солнечного света и неустойчивой погоды, пещеры, которые когда то были домом или местом для проведения ритуалов, сейчас являются строго охраняемыми и ценными с точки зрения истории.

Рассмотрим несколько мест по всему миру, где можно увидеть древнее искусство, созданное нашими доисторическими предками.

Дордонь на юго-западе Франции усеян 25-ю пещерами, находящимися под защитой ЮНЕСКО. Рядом с городом Монтиньяк расположен комплекс пещер Ласко.

Горы Дракенсберг, Южная Африка. Здесь представлены панно, известное как «Розеттский камень» (“Rosetta Stone”) – одно из хорошо сохранившихся произведений южноафриканского наскального искусства. Многие из более чем 40 000 изображений представляют собой комбинированные фигуры животных и людей[2].

Северные территории, Австралия. Постоянно населяемый в течение 50 000 лет Национальный парк Какаду (Kakadu National Park) на северной территории Австралии хорошо сохранил нескольких необычных произведений наскального искусства. Здесь можно даже увидеть изображения таких древних существ как тасманский тигр, который сейчас является вымершим[3].

Патагония, Аргентина. Куэва-де-лос-Манос (Cueva de los Manos, Cave of the Hands), или Пещера Рук, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в провинции Санта-Крус в аргентинской Патагонии (Santa Cruz Province of Argentine Patagonia). Удивительное место, посвященный наскальной живописи, получило свое название благодаря обнаруженным здесь сотням нарисованных в пещере человеческих рук (большинство из

[2] https://travelurway.ru/7-mest-mira-gde-mozhno-uvidet-naskalnye-risunki-drevnego-cheloveka/
[3] https://travelurway.ru/7-mest-mira-gde-mozhno-uvidet-naskalnye-risunki-drevnego-cheloveka/

которых левые). На стенах пещер также изображены сцены охоты, местные животные, человеческие фигуры и абстрактные рисунки[4].

Юго-Западная Ливия. Там находится объект всемирного наследия ЮНЕСКО Тадрарта Акакса, где хранятся тысячи наскальных рисунков, датируемых 12000 годом до нашей эры до первого века нашей эры 100. Помимо этого, примерно в 85 километрах к востоку от великолепных гор Акака, находятся останки древнего кратера со стенами, на которых изображены некоторые из самых сложных древних образцов наскальной живописи в Африке.

Нью-Мексико, США. В юго-западном регионе Соединенных Штатов, можно увидеть хорошо сохранившиеся петроглифы. Одним из примеров является Национальный монумент Петроглиф (Petroglyph National Monument) за пределами Альбукерке, штат Нью-Мексико[5]. На его четырех главных участках представлено почти 25 000 изображений петроглифов, включая животных, людей и геометрические символы, которые древние жители этих мест выгравировали на вулканических породах.

Капова пещера , Россия. Самая известная пещера Урала, внутри которй можно увидеть наскальные рисунки времён палеолита. Всего 195 изображений, но относительно хорошо сохранилось лишь около трех десятков. Размер рисунков на редкость велик – от 44 до 112 сантиметров.

Глава 4. Сюжеты и предназначения наскальной живописи

Наскальные рисунки являются источником ценной информации. Присутствие наскальных рисунков является не просто признаком стоянки первобытных людей, но и существования у данного первобытного сообщества культуры, а возраст рисунков и изображенные на них сюжеты

[4] https://travelurway.ru/7-mest-mira-gde-mozhno-uvidet-naskalnye-risunki-drevnego-cheloveka/
[5] https://travelurway.ru/7-mest-mira-gde-mozhno-uvidet-naskalnye-risunki-drevnego-cheloveka/

позволяют ученым узнать о состоянии мира и жизни первобытных сообществ на момент их создания.

Пещерная живопись эпохи палеолита состояла из линий и посвящалась в основном животным. Животные нередко изображались ранеными, с торчащими из них стрелами. Более поздние наскальные рисунки изображают также одомашненных животных. Известны изображения кораблей мореплавателей древней Финикии, замеченные более примитивными общинами Иберийского полуострова.

Современные исследователи имеют ряд гипотез относительно значения наскальной живописи. Кто-то предполагает, что это часть ритуалов «охотничьей магии», которые должны были приносить удачу. Кто-то считает, что рисунки создавались шаманами племён, входившими в состояние транса и запечатлевавшими свои видения. Кто-то, что они являются всего лишь изображениями фантазий первобытных подростков, однако археолог Дин Сноу, установил, что по крайней мере часть из них сделана руками женщин.

Глава 5. Материалы и инструменты художников

Первые художники земли – это необычные люди, которые стали первооткрывателями. Именно они перенесли внутреннее представление о мире на плоскость камня. Это стало большим шагом в развитии всего человечества и его эмоциональной сферы.

Палитра первобытного человека была бедной: в ней четыре основных краски - черная, белая, красная и желтая. Для получения белых изображений использовался мел и мелоподобные известняки; черного - древесный уголь и окислы марганца; красного и желтого - минералы гематит, пиролюзит и природные красители - охры, представляющие собой смесь гидроокислов

железа, марганца и глинистых частиц[6]. В пещерах и гротах Франции найдены каменные плиты, на которых растиралась охра, а также куски темно-красной двуокиси марганца. Судя по технике росписи, куски краски растирались, разводились на костном мозге, животном жире или крови.

Самые древние цвета, красный и черный, отражают суровый колорит тогдашней жизни: солнечный диск у горизонта и пламя костра, полный опасностей мрак ночи и приносящую относительное спокойствие тьму пещер. Красное и черное ассоциировалось с противоположностями древнего мира: красное - тепло, свет, жизнь с горячей алой кровью; черное - холод, тьма, гибель... Эта символика универсальна. Долгим был путь от пещерного художника, имевшего в своей палитре всего 4 цвета, до египтян и шумерийцев, добавивших к ним еще два (синий и зеленый).

Художники древности использовали в работе разные инструменты, выполненные из доступных материалов. Контуры изображений, как правило, наносили острыми резцами.Вместо кисти у древнего человека была палочка с расщепленным кончиком. Иногда рисунки раскрашивали руками или с помощью шерсти животных. Необычный рельф стен в пещерах использовали для создания объемных изображений. Этот прием помогал художникам делать рисунки реалистичнее.

Глава 6. Практическая часть: изготовление макета стены пещеры

Приступая к практической части проекта, я решила сделать макет стены первобытной пещеры с наскальным рисунком. Чтобы макет был реалистичным и поверхность была похожа на каменистую поверхность пещеры, я развела гипсовый порошок, дождалась пока он начнет густеть и нанесла его на поверхность листа А3 неровным слоем(Прил. 2.1). Когда гипс

[6] https://freeva.ru/transport/drevnie-lyudi-ne-prosto-izobrazhali-zhivotnyh-na-stenah-svoih-peshcher-oni-pochemu/

высох, он затвердел и передо мной получилась неровная, шероховатая поверхность с буграми и впадинами – как в пещере.

Затем я выбрала сюжет, изучив рисунки в учебнике истории и в сети Интернет (Прил. 2.2). Я увидела, что одним из часто изображаемых животных был мамонт. Ведь мамонт – это «кладовая мяса» для первобытного человека! Удачная охота на мамонта могла обеспечить мясной пищей племя надолго. А шкура и бивни мамонта использовались в хозяйстве.

Острым резцом я нанесла на гипсовую поверхность контуры рисунка – мамонт и преследующие его охотники с копьями.

Затем мы изготовили краску. Мы растерли древесный уголь в порошок, смешали его с клеем ПВА, чтобы он лучше держался на поверхности. Получилась краска черного цвета (Прил.2.3.).

И затем с помощью кисточки, созданной из пучочка меха мы прорисовали уже нанесенные контуры рисунки

В итоге у меня получилась имитация стены пещеры с ее неровной, шероховатой поверхностью, на которой разместился стилизованный под наскальное изображение рисунок. (Прил.2.4).

Заключение

В ходе работы над проектом я узнала для себя много нового. Первобытное искусство отразило первые представления человека об окружающем мире, благодаря ему сохранялись и передавались знания и навыки, происходило общение людей друг с другом. Я выяснила когда и где появилась наскальная живопись. Развитие пещерного искусства совпало с вытеснением неандертальца анатомически современным человеком, начиная примерно с 40 000 года до нашей эры.

Я выяснила какую роль играли рисунки в жизни первобытных людей. Наскальные изображения позволяют прослеживать распространение первобытных людей по Земле и, дают представление о быте и культуре их авторов, а также об их эволюции.

Я определила что, что искусство первобытных людей было тесно связанно с природой : в сюжетах рисунков и скульптур прямая связь с существованием людей - с охотой на животных, с потребностями людей; все краски которыми пользовались первобытные люди были из натуральных материалов; инструменты, которыми они пользовались были из подручных материалов, большинство рисунков изображали руками.

Я провела эксперимент и почувствовала себя в роли первобытного художника. Я пришла к выводу, что это было непростое дело, требующие от человека не только творческого мышления, но и терпения.

Список использованной литературы

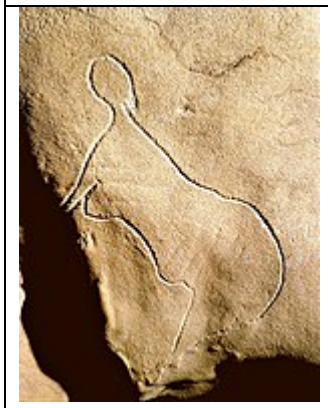
1. Алексеев В.П., Першин А.И. История первобытного общества: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1990.
2. Дмитриева Н.А. Первобытное искусство//Краткая история искусств. Вып. 1. От древнейших времен по XVI век. - 4-е изд., стереотип. - М.: Искусство, 1986
3. Любимов. Искусство древнего мира, Астрель, 2002
4. Энциклопедия для детей.Т.7. Искусство.-2-е изд.,/ Глав.ред. М.Д.Аксенова - М.:Аванта+, 2005.
5. Интернет статья «Мир наскальной живописи» https://worldrockart.ru/
6. Интернет статья «Сюжеты палеолитического искусства» https://vikent.ru/enc/6976/
7. Интернет статья «Уникальная пещера Альтамира» https://spainnordtur.com/unikalnaya-peshchera-altamira/
8. Интернет статья «7 мест мира, где можно увидеть наскальные рисунки древнего человека» https://travelurway.ru/7-mest-mira-gde-mozhno-uvidet-naskalnye-risunki-drevnego-cheloveka/
9. Интернет стаьтя «Капова пещера» https://old.bigenc.ru/archeology/text/2043410
10. Интернет статья «Пещера Эль-Кастильо: где находятся самые древние рисунки человека» https://travelask.ru/blog/posts/16620-peschera-el-kastilo-gde-nahodyatsya-samye-drevnie-risunki-ch

Приложения

Приложение 1.

Список пещер с наскальной живописью в Европе. В 2015 году во всем мире насчитывалось около 300 палеолитических пещер и гротов с сохранившейся живописью: из них около 186 во Франции (большинство на юго-западе); почти столько же в Испании (в основном на побережье Кантабрии). В других странах также находят подобные памятники доисторического искусства, но намного реже.

Иллюстрация	Название	Период росписи	Описание	Открытие рисунков	Место	Континент
	Альтамира (Altamira)	36 тыс. лет (верхний палеолит, солютрейская культура); 13-15,5 тыс. лет (мадленская, граветтская, ранняя ориньякская)	Первая находка в XIX веке	1868	Испания, Кантабрия, Сантильяна-дель-Мар	Европа
	Арси-сюр-Кюр (Arcy-sur-Cure)	28 тыс. лет.	Ряд пещер.	не позднее 1946; затем 1990	Франция, Бургундия — Франш-Конте, Арси-сюр-Кюр	Европа
	Гаргас (Gargas)	27 тыс. лет (граветтская культура, верхний палеолит)	Отпечатки рук, изображения животных.	1906	Франция, Верхние Пиренеи, Авантиньян	Европа

	Капова пещера	36 тыс. лет, 18 тыс. лет. Начиная с нижнего палеолита.	Изображения животных, антропоморфные фигуры, геометрические фигуры. Древнейшее (и единственное в Европе) изображение верблюда.	1954 или 1959	Россия, Башкирия, заповедник Шульган-Таш	Европа
	Коске (Cosquer)	27 тыс. лет (граветтская культура); 21 тыс. лет (солютрейская культура)	Вход в пещеру находится ниже уровня моря. Большинство рисунков уничтожено поднявшейся водой. Изображения отпечатков ладоней, животных.	1985	Франция, вблизи Марселя	Европа
	Кюссак (Cussac)	25 тыс. лет.	Изображения животных, птиц, а также возможно людей. Процарапано, не раскрашено	2000	Франция, Дордонь, Ле-Бюиссон-де-Кадуен	Европа

	Ла-Пасьега (La Pasiega)	Поздний этап солютрейской культуры и ранний этап мадленской культуры	Изображения животных, абстрактные фигуры. Входит в комплекс пещер Монте-Кастильо.	1911	Испания, Кантабрия, Пуэнте-Вьесго	Европа
	Ласко (Lascaux)	15-18 тыс. лет (ранняя мадленская культура)	Изображения животных. Для посещения туристов открыта реплика пещеры с росписями	1940	Франция, Дордонь, Монтиньяк	Европа
	Нио (Niaux)	11-17 тыс. лет (мадленская культура)	Изображения животных.	1906	Франция, Арьеж	Европа
	Пеш-Мерль (Pech Merle)	25 тыс. лет (граветтская культура); и 16 тыс. лет (мадленская культура)	Отпечатки ладоней, изображения животных, людей.	1922	Франция, Кабрере	Европа
	Фон-де-Гом (Font de Gaume)	17 тыс. лет (мадленская культура)	Изображения животных.	1912	Франция, Дордонь, Ле-Эзи-де-Таяк-Сирёй	Европа

	Шове (Chauvet)	35 тыс. лет. (ориньякская культура)	Изображения животных, отпечатки рук. Для туристов открыта точная копия пещеры.	1994	Франция, Ардеш, у города Вальо н-Пон-д'Арк	Европа
	Эль-Кастильо (El Castillo)	Начиная с 40 тыс. лет (старейшая найденная пещерная живопись). Вплоть до нижнего палеолита, бронзового века или даже средневековья	Отпечатки рук, изображения лошади, бизона, зубра, оленя, мамонта, и других животных. Входит в комплекс пещер Монте-Кастильо.	1903	Испания, Кантабрия, Пуэнте-Вьесго	Европа

Приложение 2

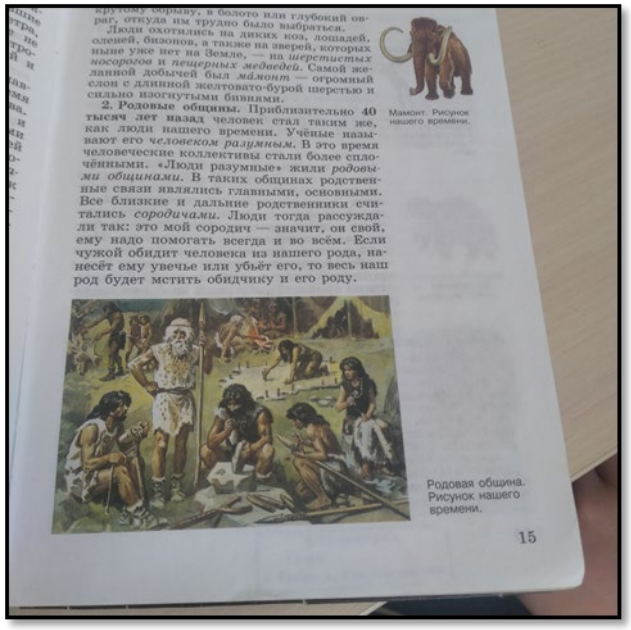
Изготовление макета стены с рисунком

Подготовка гипсового раствора до кашицеобразной консистенции, нанесение раствора на плотный лист, имитируя неровную поверхность пещеры;

Мамонт. Рисунок нашего времени.

Родовая община. Рисунок нашего времени.

15

Пока поверхность затвердевает, занимаюсь поиском сюжета для рисунка, изучаю учебную литературу и интернет-сайты

Изготовливаю краску: древесный уголь растолочь в порошок,добавить для связки клей ПВА и тщательно размешать до однородной консистенции

Нанесение рисунка: с помощью резца наметить контуры, затем с помощью кисточки изготовленной из палочки и кусочков меха заполнить намеченные контуры рисунка краской.

