

Котофикация

АННА ВАДИМОВНА КОНДРАТЬЕВА

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЭРМИТАЖНЫХ КОТОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.

ЗАКОНЧИЛА С-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
НАД КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИЕЙ ПРЕПОДАВАЛА ПАТОЛОГИЧЕСКУЮ
ФИЗИОЛОГИЮ В УНИВЕРСИТЕТЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ.

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ЖИВОТНЫХ В ПЕТЕРБУРГЕ. ОСНОВАТЕЛЬ
МУЗЕЯ КОШКИ И ПЕРВОГО В ЕВРОПЕ КОТОКАФЕ – АЛЬТЕРНАТИВЫ ПРИЮТУ «РЕСПУБЛИКА
КОШЕК». СОЗДАТЕЛЬ ШКОЛЫ ЗАБОТЛИВОГО ВЛАДЕЛЬЦА И КЛУБА ЗООВОЛОНТЕРОВ.
ЗАЩИТИЛА МАГИСТЕРСКУЮ ПО МУЗЕЕВЕДЕНИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.
ВЕДУЩИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
ПРОЕКТОВ, КОЛУМНИСТ ГАЗЕТЫ «МЕТРО», ПРИГЛАШЕННЫЙ ЛЕКТОР.

Котофикация – междисциплинарный курс, исследующий оптику восприятия кошки человеком в пространстве и времени. Курс прослеживает трансформацию образа кошки в искусстве различных эпох и культур как историю межвидовых взаимоотношений. Программа курса предполагает дополнение традиционного искусствоведческого анализа инсайтами эволюционной этологии и генетики.

Курс

Курс рассчитан на широкую аудиторию

Занятия сопровождаются информационными буллитами, большим количеством иллюстративного материала (т.е. изображениями ключевых произведений искусства данной эпохи), презентацией с дополнительными материалами, а также списком рекомендованных источников по теме

1. Введение

2. Образ кошки в искусстве Древнего мира

- Искусство Древнего Египта, Месопотамии, Передней Азии

Рассматривается процесс одомашнивания кошки, их роль в религии, культах и повседневной

жизни, а также отражение этих аспектов в искусстве. Особое внимание уделяется генетическим исследованиям, проливающим свет на происхождение домашних кошек и их распространение в древнем мире.

Примеры иллюстративного материала:

- *Бронзовая статуэтка богини Бастет, Поздний период, ок. 664-332 до н.э., Метрополитен-музей*
- *Настенная роспись "Кошка, охотящаяся на птиц" из гробницы Небамуна, ок. 1350 до н.э., Британский музей*
- *Мумия кошки в антропоморфном саркофаге, Птолемеевский период, Лувр*
- *Терракотовая фигурка кошки, Месопотамия, ок. 2000-1700 до н.э., Британский музей*

Источники:

- *The Cat's Meow: How Cats Evolved From The Savanna To Your Sofa Jonathan B. Losos Viking, 2023*
- *The Gayer-Anderson Cat (Object in Focus), Neal Spencer, British Museum Press 2007*
- *The Cat in Ancient Egypt, Jaromir Malek, British Museum Press 2006*
- *The Cat in Ancient Egypt, N.Langton, B.Langton, Kegan Paul, 2000*
- *Chittock, Lorraine: Cats of Cairo: Egypt's Enduring Legacy. Introduction by Annemarie Schimmel. New Yor: Abbeville Press, 2001*
- *Ottoni, C., Van Neer, W., De Cupere, B. et al. (2017). The palaeogenetics of cat dispersal in the ancient world. Nature Ecology & Evolution, 1, 0139.*
- *Van Neer, W., Linseele, V., Friedman, R., & De Cupere, B. (2014). More evidence for cat taming at the Predynastic elite cemetery of Hierakonpolis (Upper Egypt). Journal of Archaeological Science, 45, 103-111.*
- *Ikram, S. (2005). Divine Creatures: Animal Mummies in Ancient Egypt. American University in Cairo Press.*
- *Breniquet, C. (2002). Animals in Mesopotamian Art. In B. J. Collins (Ed.), A History of the Animal World in the Ancient Near East (pp. 145-168). Brill.*

3. Кошки в античном искусстве

- Искусство Древней Греции и Древнего Рима

Рассматривается роль кошек в мифологии, их символическое значение в искусстве и литературе, а также отражение социального статуса кошек в повседневной жизни античного общества. Особое внимание уделяется сравнению образа кошки с другими животными в античном бестиарии (в т.ч. больших кошек) и анализу изменений в восприятии кошек на протяжении классического периода.

Примеры иллюстративного материала:

- *Мозаика "Кот, нападающий на птицу" из Помпей, I век н.э., Национальный археологический музей Неаполя*
- *Бронзовая статуэтка кошки, Этрусская культура, IV-III век до н.э., Британский музей*
- *Терракотовая фигурка кошки, Греция, IV век до н.э., Лувр*
- *Фреска с изображением кошки из Геркуланума, I век н.э., Национальный археологический музей Неаполя*
- *Римская монета с изображением богини Либертас и кошки у её ног, II век н.э.*

Источники:

- *Engels, D. (1999). Classical Cats: The Rise and Fall of the Sacred Cat. Routledge.*
- *Bodson, L. (2000). Motivations for pet-keeping in Ancient Greece and Rome: a preliminary survey. In A. L. Podberscek, E. S. Paul, & J. A. Serpell (Eds.), Companion Animals and Us: Exploring the Relationships between People and Pets (pp. 27-41). Cambridge University Press.*
- *Kitchell, K. F. (2014). Animals in the Ancient World from A to Z. Routledge.*
- *Toynbee, J. M. C. (2013). Animals in Roman Life and Art. Pen and Sword.*

- Lazenby, F. D. (1949). *Greek and Roman Household Pets. The Classical Journal*, 44(5), 299-307.

4. Образ кошки в искусстве Средних веков

Кошки в средневековых бестиариях: символизм и моральные уроки

Трансформация образа кошки от домашнего любимца до символа греха и ереси

Кошки в религиозном искусстве: от охранников Евхаристии до спутников дьявола

Роль кошек в повседневной жизни средневекового общества и её отражение в искусстве

Примеры иллюстративного материала:

- Миниатюра "Кошка, охотящаяся на мышь" из Абердинского бестиария, ок. 1200 г., Абердинский университет
- Фреска "Тайная вечеря" Доменико Гирландайо, 1480 г., с изображением кошки рядом с Иудой
- Маргиналии с изображениями кошек из различных средневековых рукописей, "Часослова Жанны д'Эврё", XIV век
- Миниатюра "Кошка и мышь" из манускрипта "Книга природы" Конрада фон Мегенберга, ок. 1434 г.
- Скульптурные изображения кошек на фасадах готических соборов

Источники:

- Klingender, F. (1971). *Animals in art and thought to the end of the Middle Ages*. MIT Press.
- Salisbury, J. E. (1994). *The beast within: Animals in the Middle Ages*. Routledge
- Bobis, L. (2000). *The cat: Stories and legends*. Flammarion.
- Morrison, E. (2007). *Beasts: Factual and Fantastic*. J. Paul Getty Museum.
- Walker-Meikle, K. (2011). *Medieval Pets*. Boydell Press.

5. Кошки эпохи Возрождения

Исследуем эволюцию восприятия кошки в искусстве Ренессанса, отражающую изменения в отношениях между человеком и животным. Рассматривается постепенный переход от средневекового символизма к более натуралистичному и позитивному изображению.

Особое внимание уделяется работам итальянских и северноевропейских мастеров, которые начали изображать кошек как домашних животных и объекты научного интереса.

Примеры иллюстративного материала:

- Леонардо да Винчи, эскизы кошек (ок. 1513-1516), Королевская библиотека, Виндзорский замок
- Доменико Гирландайо, "Тайная вечеря" (1480), фреска в церкви Всех Святых, Флоренция
- Альбрехт Дюрер, "Адам и Ева" (1504), гравюра
- Тициан, "Венера Урбинская" (1538), Галерея Уффици, Флоренция
- Ян ван Эйк, "Рождество Иоанна Крестителя" (1422), Музей изящных искусств, Турин

Источники:

- Кошкин дом в Эрмитаже, Голь НМ, Халтунен М.Б., Арка, 2022 г.
- *The Cat's Meow: How Cats Evolved From The Savanna To Your Sofa* Jonathan B. Losos Viking, 2023
- *Art Cat: Fine Felines of the Art World* Smith Street Books 2023
- *The Book of the Cat: Cats in Art* Angus Hyland, Caroline Roberts Laurence King Publishing, 2017
- *The Cat in Art* Stefano Zuffi Harry N. Abrams 2007
- *The Cat: A Natural and Cultural History*, SARAH BROWN, Princeton University Press 2020

6. Кошки в европейском искусстве

Голландские натюрморты и бытовые сцены
Романтизм и реализм: новый взгляд на кошку
Кошки в импрессионизме и постимпрессионизме
Авангард и абстракционизм: новое видение кошки
Кубизм, футуризм и сюрреализм
Абстрактные интерпретации кошачьего образа

Примеры иллюстративного материала:

- Абрахам Миньон - "Натюрморт с цветами, кошкой и мышеловкой" (ок. 1670)
- Ян Стен - "Кошка в кладовой" (ок. 1659)
- Теодор Жерико - "Этюд кошки" (ок. 1817)
- Эжен Делакруа - "Кошка и цветы" (1850-е)
- Пьер-Огюст Ренуар - "Жюли Мане с кошкой" (1887)
- Эдуард Мане - "Олимпия" (1863)
- Пьер Боннар - "Белая кошка" (1894)
- Франц Марк - "Кошка на желтой подушке" (1912)
- Пауль Клее - "Кот и птица" (1928)
- Пабло Пикассо - "Кошка, пожирающая птицу" (1939)
- Оскар Кокошка "Натюрморт с амуром и кроликом"
- Хуан Миро - "Кошка, окруженная полетом птицы" (1949)

Источники:

- Bugler, C. (2011). *The Cat: 3500 Years of the Cat in Art*. Merrell Publishers.
- Zuffi, S. (2007). *The Cat in Art*. Abrams.
- Desmond, M. (2017). *Cats in Art*. Reaktion Books.

7. Кошки в современном искусстве и массовой культуре

Стрит-арт и инсталляции
Интернет-мемы и цифровое искусство

Исследуем роль и образ кошки в современном искусстве и массовой культуре, охватывая период с середины XX века до наших дней. Рассматривается трансформация восприятия кошки от домашнего питомца до культурного феномена, включая ее роль в поп-арте, стрит-арте, интернет-культуре и социальных медиа. Особое внимание уделяется влиянию кошек на цифровое искусство, мемы и виральный контент, а также их символическое значение в контексте современного общества потребления.

Примеры иллюстративного материала:

- Энди Уорхол - серия "25 Cats Name Sam and One Blue Pussy" (1954)
- Светлана Петрова и кот Заратустра- FatCatArt, 2000-е
- Бэнкси - "Gangsta Rat" (2004)
- Гэри Баскет - серия картин с антропоморфными котами
- Сюзан Херберт - серия "Cats Galore"
- Саймон Тофилд - "Simon's Cat"
- Нян Кэт (Christopher Torres)

Источники:

- fatcatart.com
- "Cats: Muse, Symbol, and Icon in Art, Literature, and Pop Culture" - Asheville Cat Weirdos
<https://ashevillecatweirdos.org/cats-muse-symbol-and-icon-in-art-literature-and-pop-culture/>
- "Cats in Art and Culture: How Our Feline Friends Have Inspired Creativity Through the Ages" - Pettsie
<https://www.pettsie.com/blogs/blog/cats-in-art-and-culture-how-our-feline-friends-have-inspired-creativity-through-the-ages>

- "How cats have inspired artists from da Vinci to Warhol" - USC Dornsife
<https://dornsife.usc.edu/news/stories/on-national-cat-day-cats-inspire-art-from-da-vinci-to-warhol/>
- "Cats Rock: Felines in Contemporary Art and Pop Culture" by Collective - Amazon
<https://www.amazon.com/Cats-Rock-Collective/dp/2374950468>
- "Кошки в современном искусстве: от поп-арта до мемов" - Архив
https://artchive.ru/publications/3823~Koshki_v_sovremennom_iskusstve_ot_poparta_do_memo
- "Котики в массовой культуре: почему мы их так любим?" - Культура.РФ
<https://www.culture.ru/materials/253558/kotiki-v-massovoi-kulture-pochemu-my-ikh-tak-lyubim>

8. Кошки на Руси

На примерах знакомых с детства картин и книжных иллюстраций рассмотрим трансформацию образа кошки от фольклорного персонажа в лубочных картинках до символа домашнего уюта и независимости. Особое внимание уделяется роли кошки в бытовых сценах и портретах, отражающих изменения в русском обществе и культуре. Поговорим о Петербурге как котокультурной столице и кошках Эрмитажа.

Примеры иллюстративного материала:

- Лубок "Как мыши кота хоронили" (конец XVII - начало XVIII века)
- Федор Дмитриевич Ерошкин, резная скульптура "Как мыши кота хоронили" (начало XX века)
- Павел Андреевич Федотов, "Свежий кавалер" (1846)
- Владимир Егорович Маковский, "Русская красавица с кошкой" (1865)
- Иван Николаевич Крамской, "Девушка с кошкой" (1882)
- Константин Егорович Маковский, "Разговоры по хозяйству" (1880-е)
- Борис Михайлович Кустодиев, "Купчиха за чаем" (1918)
- Николай Корнилиевич Бодаревский, "Любимчик" (1890-е)
- Павел Филонов "Волы"
- Марк Шагал «Париж из окна» (1913)
- Юрий Васнецов "Котик". 1941
- Владимир Иванович Румянцев, серия акварелей с котами

Источники:

- Кошкин дом в Эрмитаже, Голь НМ, Халтунен М.Б., Арка, 2022 г.
- Рынок удобных животных, Крылова Катя, Новое литературное обозрение, 2023 г.
- Образ кошки в современной культуре
<https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-koshki-v-sovremennoy-kulture>
- Гура, Александр В. (2019). Символика кошки в славянской народной традиции. *Славянский альманах 2019, Выпуск: 1-2, Издательство: Москва, С. 335-370*

9. Кошки Востока

- Образ кошки в исламе
- Кошки Индии
- Кошки в китайском и корейском искусстве
- Японские кошки: мистические и реальные

На протяжении веков Япония является эпицентром глобальной кошачьей культуры. Задолго до культа Hello Kitty кошки были фетишизированы и почитаемы всеми слоями японского общества. На лекции познакомимся с мистическими и реальными кошками величайших мастеров японской гравюры, вт.ч., Хокусай, Хиросигэ, Куниёси, Утамаро, Кунитику, а также с традиционными кошачьими хокку.

Кошки в японизме: влияние на европейское искусство
Почему японцы любят бобтейлов?

Когда отмечается День кошек в Японии?

Источники:

- Divine Felines: The Cat in Japanese Art Rhiannon Paget, Tuttle Publishing, 2023
- Cats in Spring Rain: A Celebration of Feline Charm in Japanese Art and Haiku Aya Kusch Chronicle Books 2022
- Kaibyō: The Supernatural Cats Of Japan, Zack Davisson, Chin Music Press Inc. 2017

10. Кошки в Америке

Эта тема исследует роль и символизм кошачьих в искусстве доколумбовых цивилизаций Америки, а также их трансформацию в современном латиноамериканском искусстве. Особое внимание уделяется изображению кошачьих в культуре майя и ацтеков, а также его влиянию на современное мексиканское народное искусство. Познакомимся с котами и кошками, которые вдохновляли и вдохновляют выдающихся американских (и латиноамериканских) художников разных эпох (в т.ч., Фернандо Ботеро, Джаспер Джонс, Фрэнк Стелла, Луиза Невельсон, Марсель Брейер, Ив Танги, Джорджия О'Киф, Эдвард Уэстон, Роберт Индиана, Джуди Чикаго, Беренис Эбботт и Ромаре Бирден, Энди Уорхл)

Примеры иллюстративного материала:

- Древние майяские фрески из Бонампака)
- Паракасский текстиль с изображением кошек (Mantle из коллекции Художественного музея Сент-Луиса)
- Фрида Кало - "Автопортрет с ожерельем из шипов и колибри" (1940)
- Фернандо Ботеро - скульптуры и картины с изображением кошек
- Леонора Каррингтон - "И тогда мы увидели дочь минотавра" (1953)
- Франсиско Толедо - серия работ с кошками
- Мануэль Хименес - алебрехес с кошачьими мотивами
- Руфино Тамayo - "Кошка, поедающая птицу" (1963)

Источники:

- Miller, M., & Taube, K. (1993). *The Gods and Symbols of Ancient Mexico and the Maya: An Illustrated Dictionary of Mesoamerican Religion*. Thames and Hudson
- The Cats of America, Seamus Millarkey, Plain Scribes Press 2021
- Artful Cats: Discoveries from the Archives of American Art, Mary Savig, Princeton Architectural Press 2019

Пререквизиты к слушателям

мотивационное письмо объемом до 2 страниц А4,

описывающее: ваш бэкграунд

чем вас заинтересовал курс

приоритетные для вас темы курса

где планируете использовать знания, полученные на курсе

всё прочее, что поможет нам выбрать именно вас

- можно приложить резюме (CV)

Дополнительная информация

длительность: семестр

уровень: базовый

формат: лекции, семинары