

Кошки всегда были частью культуры, от Древнего Египта, где им поклонялись и прославляли, и до Руси. Их изображение можно встретить практически в любой период времени.

Коты были у Анри Матисса, у Густава Климта, у Василия Кандинского, Пабло Пикассо, Жана-Мишеля Баския. Сальвадор Дали часто появлялся на публике со своим оцелотом, а ещё делал «безумные» сюрреалистические фотографии с котами. Композитор Джон Кейдж творил в присутствии своего кота. По слухам, Энди Уорхолл однажды содержал 25 котов одновременно, и всех их звали Сэм.

Египет

Первые иероглифы, которые были использованы для обозначения слова «кот» и «кошка», относятся к пятой и шестой династиям египетских фараонов (около 2300 года до н.э.). Сегодня они расшифрованы как «минт» и «миу».

Кот убивает змею, гробница Сеннеджема, Египет

Египет вырос в могучую державу. Основой этой державы были зерновые хранилища. Пока они были наполнены, страна могла спокойно пережить возможный разлив Нила. Вот это и был звездный час кошки — истребителя грызунов. Практическое значение кошки в Древнем Египте было так велико, что именно в этот период кошку в стали считать священным животным.

Египтяне обожествляли кошек, видя в них существ, способных воплощать в себе образы конкретных богов. Облик огромного кота принимал великий бог солнца Ра, победивший Апопа — змея тьмы. Иногда Ра называли Великим Котом. Его поединок со змеей тьмы художники изображали так: одной лапой кот придавливает голову змея, а в другой держит нож.

Греция и Рим

В Древней Греции кошка долго считалась животным экзотическим, «роскошным», поэтому для ловли мышей держали ласку. И только в эпоху римских императоров маленького хищника начали использовать с практическими целями. В римской и греческой живописи изображение кошки встречается на монетах, амфорах, красивых мозаиках и т. д. Но это уже не «цари зверей», а лишь союзники в борьбе с грызунами.

Голуби у фонтана. Мозаика.
Неапольский археологический музей.

Книжная миниатюра

В ранней Европе изображения кошки встречаются уже в VIII веке в книгах — например, в Келлской. Здесь у подножия буквы «ро» слева две мыши грызут круглую евхаристическую облатку, на которой начертан крест, в то время как сидящие за их спинами большие коты наблюдают за ними, придерживая их за хвосты. Еще две мыши сидят на спинах котов, словно готовые к прыжку.

бросанные в разных местах среди орнаментальных плетений фигурки составляют, быть может, звенья некоей тайнописи, повествующей о Рождестве, о врагах Христа, о Воскресении, о таинстве евхаристии. Символом Рождества служат ангелы, явившиеся в момент рождения Христа и сопутствовавшие ему на протяжении

16. Монограмма «Хи-Ро». Фрагмент.
Келлская Книга. Лист 34г. Ок. 800 г.
Дублин, Библиотека Тринити-
Колледжа, Ms. 58 (A.I.6)

всего его
земного пути,
символом
Воскресения
— бабочки,
слетевшие к
готовой
раскрыться
куколке. Враги
Христа
лицетворены
хватаящей
рыбу выдрой, а
также
мышами,
посягнувшими
на один из
священных
даров —
гостию,
евхаристическ
ую облатку,
символизирую
щую тело
Христово. Но
мышей
стерегут
кошки, а
надежду на
торжество
добра дает
дважды
появляющийся
среди
плетений
человеческий
лик,
напоминающи
й о
присутствии
Христа.

Средние века

В эпоху средневековья, когда инквизиция объявила войну надвигающемуся на мир хаосу безверия, кошка оказалась в немилости. В 1233 году Папа Римский Григорий IX в своем послании объявил черных котов прислужниками сатаны. Там же он описал ритуал создания общины еретиков, во время которого участники кружка якобы целовали статую черного кота под хвост, а сам дьявол изображался получеловеком-полукотом. С тех пор черных котов истребляли как помощников ведьм и приспешников ада.

Религиозный характер средневековой живописи предписывал каждому объекту в картине символическую и идейную нагрузку, каждая деталь имела каноническое значение. В иконографии христианского искусства кошка символизировала как лень, так и похоть, а также обман и измену.

И на протяжении веков художники строго соблюдали установленные церковью правила. Кошки остались только в bestiaries и на страницах книг в качестве дролери.

Позже, из-за ярко выраженной склонности к ночной жизни, кошка стала символом нечистой силы. Существовало поверье, что дьявол часто принимает обличье черного кота, и его часто изображали сидящим на плече своей хозяйки-ведьмы.

Возрождение

Художники

Возрождения долго не отступали от канонических символов. В картинах нидерландского живописца Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». На переднем плане, около Древа познания, Бог представляет Еву удивлённому Адаму. Как обычно у Босха, никакая идиллия не существует без предзнаменования зла, и мы видим яму с

тёмной водой котамышки в зубах в данном контексте символизируют дьявола, жестокость.

Постепенно ситуация менялась, уютно греющиеся на печке мышеловы не представляли угрозы, и даже наоборот — нередко составляли приятную компанию. Кошка отвоевывала свое место не только в доме, но и в живописи, став чуть ли не записной героиней «домашних» сцен.

Для Леонардо да Винчи кошки стали объектом научного исследования. «Любая домашняя кошка — это шедевр, созданный природой», — писал Леонардо, заполняя страницы своего альбома набросками умывающихся, играющих или охотящихся на мышей и птиц зверьков.

Хогарт Дети семейства Грэм

Шарден Прачка

Частенько кошка изображалась ворующей еду.

Гроот Иоган Фридрих Кот и мертвый заяц

Клара Петерс Натюрморт с рыбой и котом

Жан Батист Шарден. Натюрморт с кошкой и рыбой

Новое и новейшее время

Ленен Луи. Визит к бабушке

Ренуар Портрет мадемуазель Жюли Мане с кошкой 1887

К середине XVII века вне сомнений кошка уже признается частью семьи (Луи Ленен «Визит к бабушке», ок. 1640 г.), а ее

изображение подчас служит метафорой материнства, уютного дома и вольностей.

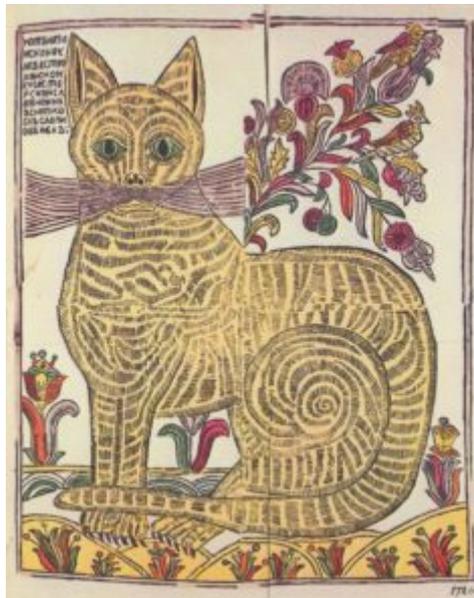
Как правило, в очаровательных мурлыках художники усматривали нежность, покой и семейный уют.

Царь Алексей Михайлович так любил своего кота, что якобы упросил голландского художника Фредерика де Мушерна нарисовать его портрет.

Говоря о живописцах XVIII столетия, П. П. Петров в сборнике материалов Императорской Академии художеств дает характеристику этому явлению художественной жизни: «Любовь русской публики к изображениям из быта зверей и птиц, без сомнения явившаяся у русских бар, современников Гроота благодаря искусству и таланту художника, между тем у нас произвела замечательное явление — образование целой школы зверописцев, менее других специалистов живописи нуждавшихся в первое время в работе и поощрении. Пробегая счета академической фактории, мы заметили даже, что изображения зверей и птиц, продававшиеся сравнительно дороже других картин, скорее раскупались».

Подлинное изображение кота Великого князя Московского Алексея Михайловича

Корень Василий (мастерская) Казанский котище (сатира на Пётра Великого)

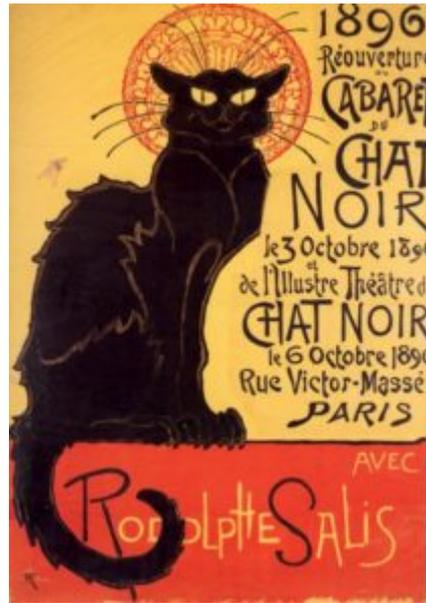

Корень Василий (мастерская) Казанский котище

Это объяснялось, предположительно, большим интересом русских к малоизвестному жанру в то время. Иносказательный смысл образов указывал на его особенности, которые наиболее выразительно звучали в искусстве XVIII века. В XIX веке сложился новый взгляд на животное, в котором проявления их жизни уже не имели прямые аналогии с человеческими поступками. Возможно, иносказание, включенное в структуру анималистического образа, явилось неким проводником на пути к достижению многообразия и полноты образа, тех качеств, которые неизменно подчеркивали его ценность.

Шере Жюль Рекламный плакат хинной настойки Дюбонне

Штайнлен Теофиль-Александр Кабаре Черная кошка

Еще одна известная работа уже стала истинным символом Парижа — ее можно видеть на майках, сумках, календаря — Кошка на афише для кабаре Теофила Штейнлена.

На картине Кустодиева «Купчиха за чаем» к хозяйке ластится и трётся, мурлыча и изогнув хвост, сытый и

ленивый кот, неперменный житель любого купеческого дома, холёный и просто лоснящийся от непрерывного удовольствия. Здесь Кустодиев иронично наделил мордочку кота чертами хозяйкиного лица.

Кустодиев. Купчиха за чаем

XX век

Шагал. Париж через окно

В XX веке коты уже не только участники жанровых сцен — отныне их изображение это беспроектный маркетинговый ход, а творческое воображение художника наделяет их чертами человека и наоборот.

Луис Уильям Уэйн был одним из самых популярных английских

иллюстраторов и прославился своими антропоморфными изображениями кошек. Луис стал одним из самых известных ведущих специалистов по

кошачьим и был избран президентом Национального кошачьего клуба. Кроме того, он был судьёй на соревнованиях и принимал активное участие в жизни

Уорхол

благотворительных организаций для животных.

Энди Уорхолл тоже очень любил котов.

Солнечногорский художник Вася Ложкин рисует котов с неподражаемым

юмором, передавая их эмоции. Сам Вася признается в том, что его картины — на самом деле сказки с хорошим концом.

Вася Ложкин

Коты Владимира Румянцева из Санкт-Петербурга очень романтичны. Они видят ангелов, любят цветы и лиричный город на Неве.

- Круглова, Д. А. (2011). ОБРАЗ КОШКИ В ИСКУССТВЕ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА. In *Деятельностное понимание культуры как вида человеческого бытия* (pp. 310-312).
- Портнова Ирина Васильевна Черты иносказания в характере анималистического образа в русском искусстве XVIII—XIX веков // Вестник МГУКИ. 2013. №4 (54). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/cherty-inoskazaniya-v-haraktere-animalisticheskogo-obraza-v-russkom-iskusstve-xviii-xix-vekov> (дата обращения: 13.03.2021).
- Портнова И.В. К проблеме персонажа в русском анималистическом искусстве XVIII веке во взаимосвязи тем, мотивов, сюжетов // Sciences of Europe. 2016. №6-3 (6). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-personazha-v-russkom-animalisticheskom-iskusstve-xviii-veke-vo-vzaimosvyazi-tem-motivov-syuzhetov> (дата обращения: 12.03.2021).
- Купрюшина В. Н. ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОСТИ В ИСТОРИИ ИСКУССТВА // ПРИОРИТЕТЫ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО. - 2016. - С. 86. <https://www.aeterna-ufa.ru/sbornik/TN-52.pdf#page=86>
- https://artchive.ru/encyclopedia/62~Cat_symbolism_in_art
- https://pikabu.ru/story/pochemu_kotiki_na_kartinakh_srednevekovya_takie_strannyye_7846862
- <https://kulturologia.ru/blogs/021120/47998/>
- <https://vk.com/@mariadoshevi-koshki-v-iskusstve>
- <https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/10-hudozhnikov-chi-serdca-pohischeny-kotikami-1210210/>
- <https://zen.yandex.ru/media/id/5d5a93c8d11ba200ad993ddb/samye-znamenitye-kotiki-v-jivopisi-i-ne-tolko-5e69d5f5327b3f744e003fd8>