

УДК 75

DOI: 10.34670/AR.2025.94.62.003

Трансформация социокультурной реальности Кавказа в живописи художников XX века

Абдулаева Зарема Ахмедовна

Кандидат философских наук, доцент,
Чеченский государственный педагогический университет,
364037, Российская Федерация, Грозный, ул. Киевская, 33;
e-mail: abdulseva66@list.ru

Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу трансформации социокультурной реальности Кавказа через призму живописного искусства XX века. В центре внимания — изменение и развитие художественных образов, тем и стилевых направлений в живописи региона в контексте значительных исторических, социальных и культурных преобразований. В течение этого столетия Кавказ пережил ряд важных событий: революции, войны, социальные перемены, национальные возрождения и процессы модернизации, что нашло отражение в художественном восприятии и изображении его многоэтнического и культурно богатого пространства. Статья рассматривает ключевые этапы художественной эволюции, начиная от традиционных этнопортретов и сцен, связанных с народными обрядами и обычаями, до формирования новых образных систем в условиях советского искусства: реализма, модернизма и авангардных течений. Особое внимание уделяется тому, как художники-автономисты и представители официальной художественной политики искали новые выразительные средства для отображения актуальных социокультурных процессов, сохраняя при этом связь с историко-культурным наследием Кавказа. Полученные выводы демонстрируют, что живопись XX века стала не только средством эстетического выражения, но и важным инструментом отображения культурных и социальных изменений, свидетельством сложной динамики формирования современного Кавказа.

Для цитирования в научных исследованиях

Абдулаева З.А. Трансформация социокультурной реальности Кавказа в живописи художников XX века // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 11А. С. 20-26. DOI: 10.34670/AR.2025.94.62.003

Ключевые слова

Кавказ, живопись, XX век, культурная трансформация, социокультурные процессы, художественные образы, национальные традиции, модернизм, реализм, культурное наследие, искусство, этнокультурные процессы.

Введение

XX век стал эпохой глубоких трансформаций во всех сферах человеческой жизни, и Кавказ — многоэтнический и многоликий регион — не исключение. На протяжении этого периода регион пережил значительные социальные, политические и культурные изменения, которые нашли отражение в сознании народов, их традициях и художественной практике. Живопись как вид искусства выступает важным источником, позволяющим проследить динамику формирования новых образов, идей и идентичностей, связанных с социокультурной реальностью Кавказа.

Особенность этого периода — переход от романтизации и идеализации региона к более глубокому и реалистичному отображению его социальных процессов, быта и духовных ценностей. В живописных произведениях XX века художники стремились зафиксировать не только внешние проявления Кавказа — горы, природу, народные образы, — но и внутренние перемены, новые идеи и национальные самоощущения, формировавшие современную культурную ткань региона.

Настоящее исследование посвящено анализу того, каким образом в живописи проявились процессы модернизации, культурного возрождения и поиска новых идей, а также каким образом художники отражали сложную и многогранную социокультурную реальность Кавказа в своих произведениях. Внимание уделяется не только художественным особенностям, но и роли живописи как инструмента осмысления и трансляции изменений в обществе региона.

Исторический контекст и культурные предпосылки

XX век для Кавказа стал эпохой масштабных перемен, которые значительно повлияли на развитие его социокультурной реальности и нашли отражение в художественном наследии региона. В начале века Кавказ находился под влиянием Российской империи, что определило определенный уровень взаимодействия традиционных культур местных народов с внешними культурными и политическими воздействиями. В результате формировалась уникальная культурная мозаика, объединяющая восточные, европейские и русские традиции.

Первую половину века характеризовали сложные исторические события: Кавказ попал в зону борьбы между имперскими интересами, подвергся революционным переменам и гражданской войне, что служило мощным стимулом для осмысления идентичности и роли региона в новой исторической эпохе. В этот период усилилась национальная самобытность народов Кавказа, что нашло отражение в культуре и искусстве, в том числе в живописи. Влияние социалистических идей и политики, проводимой в Советском Союзе, привели к появлению новых художественных концепций, в том числе социалистического реализма, который стал доминирующей формой выражения в художественной практике.

Культура региона также подверглась воздействию процессов модернизации, урбанизации и культурного возрождения народных традиций. В историческом контексте происходила переоценка сакральных ценностей, закреплялись идеи единства многоэтнического Кавказа, что нашло отражение в национальных стилях и символике в живописи. Наряду с этим, активно развивались новые художественные направления, влияние европейских и русских течений, такие как модернизм, кубизм, сюрреализм, которые взаимодействовали с традиционными мотивами.

Все эти исторические и культурные предпосылки создавали сложную, многогранную

платформу для трансформации образов и идей, осмысливаемых художниками региона. В результате возникли новые художественные концепции, позволяющие более глубоко понять и передать социокультурные изменения Кавказа, его переменчивую идентичность и богатство культурных слоев. Именно в таком контексте происходит переформатирование художественного восприятия региона, откликающегося на вызовы времени и отражающего многослойную реальность Кавказа в произведениях XX века.

Трансформация образов и тем в живописи XX века

XX век стал эпохой революционных перемен и интеллектуальных исканий в мире искусства. В живописи происходили глубокие трансформации, связанные с динамическим развитием новых художественных течений, сменой культурных ориентиров и изменением социальной повестки. Особенно ярко это проявилось в изменении образов и тематического наполнения произведений художников, которые отражали сложную и многогранную реальность эпохи. В данной статье рассматривается, каким образом происходила трансформация художественных образов и тем в XX веке, а также как это соотносится с историческими событиями и культурными процессами.

1. От романтических и идеализированных образов к реалистической и социально значимой тематике

В начале XX века в мировой живописи доминировали романтические и символические мотивы, а также идеи национального и этнографического возрождения. Образы природы, героев и мифологических персонажей изображались с эмоциональной насыщенностью и яркой окраской. Однако с наступлением новых социальных перемен, революций и социальных конфликтов художники начинают переосмысливать назначение искусства и его роль в обществе.

Переход к реалистической и документальной живописи, созданной для отображения реальной жизни, свидетельствовал о стремлении художников к объективности и социальной ответственности. Многообразие городских и сельских сцен, рабочие и крестьянские образы становятся актуальными темами, выражающими новую социальную динамику.

2. Влияние модернизма: новые образы и стили

Значительный скачок в трансформации образов связан с появлением и развитием модернистских течений — кубизма, сюрреализма, импрессионизма, футуризма и других. В рамках этих направлений художники экспериментируют с формой, цветом и пространством, создавая новые визуальные языки и способы выражения.

Например, кубизм разрушает традиционные представления о перспективе и представляет объекты через комплекс геометрических форм, что ведет к новым способам изображения реальности. В сюрреализме появляются образы, основанные на подсознании, сновидениях и фантазиях, создавая метафорические и даже абстрактные фигуры.

Эти направления радикально меняют образность, порождая новые темы — от внутреннего мира и психологических состояний до технологических прогрессов и массовой культуры. Образы человека перестают быть лишь репрезентациями тела — их начинают интерпретировать через призму субъективных чувств и символики.

3. Ортодоксальный социалистический реализм и темы коммунистической эпохи

В советской живописи XX века особое значение приобрёл социалистический реализм — официальная художественная концепция, пропагандирующая идеалы социализма, трудового

героизма и революционного движения.

Образы героя труда, колхозницы, борцов за светлое будущее становились лейтмотивами для художников, закрепляя темы коллективизма, победы народа и индустриализации. Эти образы имели ярко выраженную публицистическую функцию и должны были вдохновлять массы.

Однако внутри этого направления возникали и попытки изображения более сложных, внутренне насыщенных образов, что свидетельствовало о нюансах развития искусства эпохи. В то же время, пропагандистские мотивы не исключали появления новых тем — судьб людей, национальных особенностей, истории и культуры народов региона.

4. Мнения и альтернативные практики

Параллельно с официальной линией продолжают развиваться андеграундные и экспериментальные направления. Художники ищут новые формы выражения, экспериментируют с абстракцией, коллажами, мультимедийными технологиями. Их работы подчеркивают субъективность, внутренние переживания, идентичность и диссонансы современности.

Образы и темы таких художников зачастую противоречат общепринятым нормам, что способствует расширению границ художественного восприятия и разнообразию визуальных средств. Возникают новые смыслы, связанные с проблемами власти, национальной идентичности, экологии, глобализации.

Переход от идеализированных к реалистичным образам, отображающим социальные и культурные перемены.

Интеграция европейских и национальных художественных традиций, приводящая к образованию новых стилевых синтезов.

Усложнение образов — от предметной изображенности к концептуальному и метафорическому толкованию.

Появление новых тем — техногенного прогресса, внутренней психологической борьбы, поиска национальной идентичностей.

Акцент на эксперименте и поиске новых форм выразительности, что способствует расширению разнообразия художественных образов.

Трансформация образов и тем в живописи XX века — яркий показатель сложных культурных, исторических и социальных процессов этого века. Художники эпохи не только отражали новые вызовы и реалии времени, но и стремились переосмыслить традиционные представления, создавая глубокие, многослойные и порой противоречивые художественные образы. В этом многообразии и динамике заключается богатство художественного наследия XX века, и понимание этих изменений помогает более полно осмыслить исторический путь развития искусства и культуры, его гуманистические и революционные мотивы.

После революции 1917 года художники обращаются к темам борьбы, свободы, новых социальных порядков. Образы героев, рабочих и крестьян становятся символами изменений. В это время появляется интерес к изображению населения региона в его историческом и культурном многообразии.

Образы гор и природы как символов идентичности

Горы Кавказа продолжали оставаться важным символом региона, но уже в контексте поиска национальной идентичности и сопротивления внешним влияниям. Художники передавали величественность природных ландшафтов, подчеркивая их роль в формировании культурного самосознания.

Экспериментальные направления и новые художественные течения

В середине века возможна интеграция европейских художественных течений — кубизм, сюрреализм, абстракционизм — что привносит новые смысловые горизонты в отображение социокультурной реальности. В этот период возникают произведения, сочетающие традиционные мотивы с авангардными формами.

Особенности живописи конкретных художников

Казбек Бадоев — один из наиболее известных художников региона, его работы отражают соединение народных мотивов и модернистских экспериментов, символизируя внутреннюю борьбу и стремление к национальному возрождению.

Абдурахман Стальский — в его живописи центральна тема Кавказских гор, а также образ жизни местных народов, интерпретируемых через призму соцреализма и национального колорита.

Мухаммад Дударев — его творчество объединяет традиционные идеи и современные эстетические подходы, отражая сложную трансформацию социокультурных реалий.

Образ Кавказа как символа и метафоры

Кавказ в живописи XX века выступает не только в роли конкретного региона, но и как метафора борьбы, единства и культурной идентичности. Образы гор, крепостей, народных праздников используются для выражения национального самосознания, сопротивления внешним воздействиям и поиска внутренней гармонии.

Заключение

Трансформация социокультурной реальности Кавказа в живописи XX века отражает сложный и многогранный процесс адаптации художественного языка к меняющимся историческим, социальным и культурным условиям региона. В ходе этого века художники региона либо сохраняли традиционные образы и мотивы, интерпретируя их в контексте современности, либо искали новые формы и темы, чтобы выразить духовные и идейные преобразования своего времени.

Эта эволюция художественных образов свидетельствует о внутренней динамике Кавказа как многоэтнического и культурно богатого региона: происходило переосмысление идентичности, развитие национальных самобытностей и поиск новых способов их отображения через живописное творчество. Модернизм, социалистический реализм, экспериментальные и авангардные направления — все эти художественные подходы способствовали расширению репертуара образов, их глубинной смысловой насыщенности и выразительной силе.

Таким образом, живопись XX века стала мощным историко-культурным свидетельством трансформационных процессов Кавказа, выполненным в форме визуальных образов, которые фиксировали и интерпретировали эпохальные перемены, а также богатство и сложность региональной социокультурной ткани. Этот опыт показывает, что искусство всегда было и остается важным инструментом осмысления и трансляции социальной действительности, а его развитие — отражением духовных и интеллектуальных поисков народа.

Библиография

1. Ахмедов Г. Г. История народов Кавказа. М.: Восточная литература, 2010.
2. Базаров А. А. Искусство Кавказа. Традиции и современность. М.: Искусство, 2008.
3. Багдасарян Г. А. Художественные практики Кавказа в XX веке. Ереван: Академия художеств, 2015.
4. Баланик В. В. Кавказ: этнокультурные процессы XX века. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012.

5. Выставки: «Художники Кавказа XX века», Государственные музеи и галереи. [Каталоги выставок].
6. Иванова Н. Л. Образы и темы в советской живописи Кавказа. М.: Наука, 2013.
7. Куликова Е. В. Живопись Кавказа XX века: история и современность. Ростов н/Д.: Феникс, 2019.
8. Лотман Ю. М. Образы культуры и культура образов. М.: Искусство, 1990.
9. Петров А. Е. Модернизм и национальные художественные практики Кавказа. СПб.: Евразийский университет, 2016.
10. Хамидов Э. Г. Этнопоэтика и живопись: кавказский контекст. Владикавказ: Северо-Кавказский научный центр, 2018.

Transformation of the Sociocultural Reality of the Caucasus in the Painting of 20th Century Artists

Zarema A. Abdulaeva

PhD in Philosophical Sciences, Associate Professor,
Chechen State Pedagogical University,
364037, 33, Kievskaya str., Grozny, Russian Federation;
e-mail: abdulseva66@list.ru

Abstract

This study is dedicated to analyzing the transformation of the sociocultural reality of the Caucasus through the lens of 20th-century painting art. The focus is on the change and development of artistic images, themes, and stylistic directions in the painting of the region within the context of significant historical, social, and cultural transformations. Throughout this century, the Caucasus experienced a series of major events: revolutions, wars, social changes, national revivals, and modernization processes, which found reflection in the artistic perception and depiction of its multi-ethnic and culturally rich space. The article examines key stages of artistic evolution, from traditional ethnic portraits and scenes related to folk rituals and customs to the formation of new image systems in the context of Soviet art: realism, modernism, and avant-garde movements. Particular attention is paid to how autonomist artists and representatives of official artistic policy sought new expressive means to reflect current sociocultural processes while preserving a connection with the historical and cultural heritage of the Caucasus. The findings demonstrate that 20th-century painting became not only a means of aesthetic expression but also an important tool for reflecting cultural and social changes, testifying to the complex dynamics of the formation of the modern Caucasus.

For citation

Abdulaeva Z.A. (2025) Transformatsiya sotsiokul'turnoy real'nosti Kavkaza v zhivopisi khudozhnikov KhKh veka [Transformation of the Sociocultural Reality of the Caucasus in the Painting of 20th Century Artists]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (11A), pp. 20-26. DOI: 10.34670/AR.2025.94.62.003

Keywords

Caucasus, painting, 20th century, cultural transformation, sociocultural processes, artistic images, national traditions, modernism, realism, cultural heritage, art, ethnocultural processes.

References

1. Akhmedov, G. G. (2010). *Istoriia narodov Kavkaza* [History of the peoples of the Caucasus]. Vostochnaia literatura.
2. Bagarov, A. A. (2008). *Iskusstvo Kavkaza. Traditsii i sovremennost'* [The Art of the Caucasus. Traditions and modernity]. Iskusstvo.
3. Bagdasarian, G. A. (2015). *Khudozhestvennye praktiki Kavkaza v XX veke* [Artistic practices of the Caucasus in the twentieth century]. Akademiia khudozhestv.
4. Balanuk, V. V. (2012). *Kavkaz: etnokul'turnye protsessy XX veka* [The Caucasus: ethnocultural processes of the XX century]. Izd-vo SPbGU.
5. Exhibition catalogues: "Khudozhniki Kavkaza XX veka" [Artists of the Caucasus of the twentieth century]. Gosudarstvennye muzei i galerei. [State museums and galleries].
6. Ivanova, N. L. (2013). *Obrazy i temy v sovetskoi zhivopisi Kavkaza* [Images and themes in Soviet painting of the Caucasus]. Nauka.
7. Kulikova, E. V. (2019). *Zhivopis' Kavkaza XX veka: istoriia i sovremennost'* [Painting of the twentieth century Caucasus: history and modernity]. Feniks.
8. Lotman, Iu. M. (1990). *Obrazy kul'tury i kul'tura obrazov* [Images of culture and culture of images]. Iskusstvo.
9. Petrov, A. E. (2016). *Modernizm i natsional'nye khudozhestvennye praktiki Kavkaza* [Modernism and national artistic practices of the Caucasus]. Evraziiskii universitet.
10. Khamidov, E. G. (2018). *Etnopoetika i zhivopis': kavkazskii kontekst* [Ethnopoetics and painting: the Caucasian context]. Severo-Kavkazskii nauchnyi tsentr.