

Научная статья

<https://doi.org/10.24412/3034-3364-2026-1-16>

УДК 73

Attribution

cc by

АВТОРСКАЯ СКУЛЬПТУРНАЯ ПЛАСТИКА И ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ.
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Карпова Н.А.

Институт художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена

Аннотация: В статье, на материале двух уникальных художественных проектов («Небесные покровители» и «Прикоснуться к Арктике»), рассматриваются взаимодействие современной академической скульптуры и инклюзивных практик и особенности создания художественных произведений, рассчитанных не только на визуальное, но и на осязательное восприятие. В работе используются методы сравнительного и формально-пластического анализа, позволяющие сопоставить тактильные барельефы с классическим скульптурным рельефом. Особое внимание уделяется принципам формообразования, обеспечивающим тактильную читаемость и сохранение художественной выразительности. Анализируются композиционные решения, степень обобщения формы, отказ от перспективных искажений и специфика передачи сложных сюжетов. В результате исследования выявлены основные критерии создания тактильных скульптурных произведений, обладающих как эстетической, так и образовательной функцией. Делается вывод о значимости включения авторской скульптуры в инклюзивные практики как способа расширения доступа к культурному наследию и формирования нового художественного опыта восприятия.

Ключевые слова: тактильные барельефы, православие, Арктика, история, скульптура, инклюзивные практики, восприятие, скульптурный рельеф.

Финансирование: инициативная работа.

Original article

AUTHOR'S SCULPTURAL ART AND INCLUSIVE PRACTICES. EXPERIENCE OF INTERACTION

Natalia A. Karpova

Institute of Art Education, Herzen State Pedagogical University of Russia

Abstract: This article, based on two unique art projects ("Heavenly Patrons" and "Touch the Arctic"), examines the interaction between contemporary academic sculpture and inclusive practices, as well as the specifics of creating artworks designed for both visual and tactile perception. The study utilizes comparative and formal-plastic analysis methods to compare tactile bas-reliefs with classical sculptural reliefs. Particular attention is paid to the principles of form-building that ensure tactile legibility and preserve artistic expressiveness. Compositional solutions, the degree of form generalization, the avoidance of perspective distortions, and the specifics of conveying complex narratives are analyzed. The study identifies key criteria for creating tactile sculptural works that serve both aesthetic and educational purposes. It concludes that incorporating original sculpture into inclusive practices is essential as a means of expanding access to cultural heritage and fostering new artistic perceptual experiences.

Keywords: tactile bas-reliefs, Orthodoxy, Arctic, history, sculpture, inclusive practices, perception, sculptural relief.

Funding: Independent work.

Введение

В современной музейной среде в рамках инклюзивных проектов и образовательных программ, направленных на интеграцию людей с инвалидностью в культурную среду особое значение приобретают тактильные экспонаты. Использование рельефных копий живописных полотен, трехмерных копий скульптурных и декоративно-прикладных произведений помогает не только компенсировать ограничения зрения, но и стимулирует когнитивное и эмоциональное развитие, формирует пространственное мышление и восприятие искусства через осязание. Таким образом, тактильные произведения становятся инструментом социальной и образовательной инклюзии, открывая новые возможности взаимодействия с культурным наследием

и создавая равные условия доступа к музейной информации для всех категорий посетителей. В период с 2021 по 2024 года было реализовано два инклюзивных проекта, посвященных истории и культуре России: «Небесные покровители» и «Прикоснуться к Арктике». Оба проекта представляли собой серии тактильных барельефов, созданных современными скульпторами и каждая из которых состояла из восьми авторских рельефов, размером 400x500 мм, изображающих важные вехи русской истории и культуры.

Толчком к созданию этих проектов послужило то, что в инклюзивной сфере практически не задействованы современные авторы – скульпторы, художники, нет представления их творческих произведений, формирующих современный эстетический пласт визу-

альной культуры, и они не включены в процесс инклюзивного взаимодействия. Так же, в тактильных презентациях, доступным незрячим, мы можем наблюдать отсутствие продуманного культурно-исторического нарратива, позволяющего донести до целевой аудитории разные аспекты истории и культуры.

Основная часть

Рассмотрим музейные инклюзивные практики, связанные тактильным восприятием и расширяющие доступ к культурному и художественному наследию, что важно для включения незрячих и слабовидящих в общую эстетическую среду.

Наибольшее распространение получили тактильные копии живописных экспонатов музеев. Обычно это небольшие рельефные изображения сюжета живописного произведения, размещенные рядом с подлинником картины. Основная их ценность – информационная. Снабженные тифлокомментарием – аудиозаписью с описанием картины, они позволяют незрячему более полно представить сюжет живописного полотна и не являются самостоятельным эстетическим объектом.

С точки зрения приобщения к художественной культуре более интересно рассмотреть практику презентации копий скульптурных произведений и произведений декоративно-прикладного искусства. В Санкт-Петербурге с 2020 года в Строгановском дворце открыта тактильная галерея, которая представляет собой коллекцию копий произведений скульптуры, выполненных в современных материалах [1]. Оригиналы скульптурных произведений находятся в Русском музее. Экспонаты подобраны так, чтобы у посетителя сформировалось представление об основных этапах развития русского пластического искусства.

Музеи, чьи коллекции посвящены истории и культуре, выделяют для тактильного осмотра специально подобранные экспонаты. Например, Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге, предлагает в роли тактильных моделей настоящие предметы, связанные с религией, тщательно отобранные специалистами и находящиеся в коллекции музея.

Все рассмотренные выше тактильные презентации связаны с расширением доступности уже имеющихся музейных коллекций. И ни одна из них не знакомит незрячих с современными авторами. Исключением можно представить только визиты в мастерские художников, формирующиеся по частной инициативе и для небольших групп. В контексте же историческо-культурного нарратива, в музейной среде тактильные объекты дополняют вербальную экскурсию, но сами не формируют повествовательную линию.

Учитывая вышеизложенное, в 2021 году был предложен к воплощению проект по созданию «серии тактильных картин «Небесные покровители». В 2022 году он был реализован в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Проект был посвящен расширению культурной и художественной среды людей с

ограниченными возможностями по зрению. Была создана серия авторских скульптурных произведений, тактильных барельефов, где художественными способами раскрывались образы исторических личностей – особо чтимых русским народом православных святых [2].

Проект «Небесные покровители» привлек внимание представителей Мурманского арктического университета и уже в 2023-2024 году при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина был реализован проект «Прикоснуться к Арктике». Представляющий схожую серию тактильных барельефов, он был посвящен интерпретации исторического наследия Арктики средствами художественной культуры и созданию доступной среды для слепых и слабовидящих людей.

В процессе подготовки к проекту и работы над ним были сформулированы важные критерии формирования тактильного рельефа, влияющие на его пластические особенности как скульптурного произведения, существующего в пограничном пространстве на стыке эстетических и инклюзивных практик.

Опираясь на классификацию А.А. Мельник можно характеризовать тактильные барельефы проектов «Небесные покровители» и «Прикоснуться к Арктике» как одноплановые и многоплановые ортогональные рельефы [3]. Изначально было ясно, что перспективные изменения композиции привнесут некоторую неясность восприятия из-за изменений геометрии и размеров изображаемых объектов, поэтому было решено отказаться от перспективного рельефа, опираясь только на его ортогональные формы.

Так же термин «барельеф» достаточно условен с точки зрения теории скульптуры, поскольку в процессе работы большое внимание уделялось тактильной ясности изображения и не смотря на то, что основная масса рельефной пластики не превышает половины объема формы, некоторые элементы переднего плана выводятся вперед почти в полном объеме формы, без сокращений.

Основной задачей проектов являлось, сохранив художественные особенности классической скульптуры, рассчитанные на восприятие зрением, стать доступными и на осязательном уровне, неся в себе не только эстетическую функцию, но и информационно-образовательное наполнение.

Уникальность проектов «Прикоснуться к Арктике» и «Небесные покровители» и их отличия от привычных тактильных презентаций связаны с тем, что впервые были созданы авторские скульптурные произведения, изначально рассчитанные не только на визуальное, но и на тактильное восприятие и несущие самостоятельную эстетическую и художественную ценность. Работая в рамках классической академической пластики авторы ориентировались не только на обычного зрителя, но смогли добиться тактильной ясности объектов, необходимой для незрячих, не потеряв при этом визуального впечатления.

Первый этап работы над сериями представлял собой создание нарративной концепции, которая

смогла бы вовлечь зрителя в повествование о том аспекте истории, которой были посвящены барельефы. В случае «Небесных покровителей» в «...серию произведений вошли православные святые, рожденные на русской земле, не только имеющие значение для православного мира, но и повлиявшие на историю и развитие России. Определяющим при выборе героев стало понимание трёх принципов, важных для создания целостного и процветающего государства – это защита, созидание и преемственность. В результате, в проект вошли Святые Александр Невский, Дмитрий Донской и Феодор Ушаков — воины и защитники земли русской; святители Стефан Пермский и Иннокентий Вениаминов – служители церкви, в разные века несущие свет просвещения на окраины Московского княжества, а потом и Российской Империи; Святой Лука Крымский – священник и врач-хирург, обративший всю свою жизнь на благо людям, Святые Герман и Савватий Соловецкие – отшельники-созидатели, чье подвижничество положило начало Соловецкому монастырю, форпосту России на беломорских рубежах и Святой Сергий Радонежский — с именем которого связывают нравственное возрождение русского народа...» [4].

Проект «Прикоснуться к Арктике» вовлек в себя целую команду специалистов. История Арктического региона насыщена важными событиями и подвигами первооткрывателей и было достаточно сложно отобрать сюжеты что бы в полной мере дать представление об особенностях истории и культуры региона, и в то же время, остаться в рамках проекта. В результате были выбраны восемь сюжетов, наиболее полно отражающие поставленную задачу. Они были разделены на три группы — история региона, период арктических исследований и современность. Подробно эти сюжеты рассмотрены в публикации Е.Ю. Терещенко «Прикоснуться к Арктике»: история арктического региона в тактильных барельефах [5].

В результате обе серии были объединены целостными смысловыми концепциями. Каждый барельеф нес свою информационную ценность, но выстроенные в экспозиционный ряд они обрели общий тематический нарратив, что позволило на базе каждого проекта раскрыть больше культурно-исторической информации. Такой подход типичен при подготовке к созданию обычной серии художественных произведений, где автор формирует свое высказывание путем тщательного подбора сюжетов, но здесь присутствует более глубокая информационная проработка, предполагающая в дальнейшем создание обширного текстового сопровождения, дополняющего и уточняющего сюжеты барельефов.

Уже на стадии работы над эскизами, потребовался не только поиск интересного пластически композиционного решения, но тактильной ясности силуэтов и отказ от чрезмерного количества элементов, всего того, что могло быть интерпретировано как «визуальный шум». В проекте «Небесные покровители» авторы опирались на исторические материалы, иконо-

писные и живописные источники, а в своем творческом поиске реализовывали формы схожие с монументальным греческим классическим рельефом. Итоговое пластическое решение воплотило лаконичность форм, отказ от активных фоновых элементов и многоплановости, от сложного наложения фигур и неясных ракурсов. Акцент был поставлен на выразительные силуэты. Был сформирован максимально высокий рельеф и проведён строгий отбор аксессуаров.

Работа над рельефами арктической серии была сложнее, требовалось создать многофигурные композиции с большим количеством элементов, в то время как в серии, изображающей святых композиционное решение представляло собой фигуру святого и его аксессуары – элементы, которые обогащали художественный образ. Так же, в сюжетах, отображающих этап исследования арктического региона, требовалось сохранить портретное сходство, хорошо известное на основе большого количества архивных материалов (Г.Я. Седов, команда И.Д. Папанина и другие).

Художественный процесс курировала группа специалистов историков и культурологов Мурманского арктического университета. Участники проекта стремились к максимальной исторической достоверности, и в то же время, с точки зрения тактильной ясности, требовалось найти ту самую степень пластического обобщения, которая позволила не перегружать барельеф деталями, но максимально насытить его информацией.

По сравнению с предыдущим проектом информационная насыщенность сюжетов была гораздо выше, что вело к уменьшению размера деталей, и наложению их друг на друга, что было не желательно, так как одним из основных условия тактильной ясности является четкое определение силуэтов объектов. Композиции вынужденно стали насыщеннее и сложнее. Потребовалось включение большого количества современной техники и архитектурных элементов в сюжет.

По результатам создания восьми художественных композиций для проекта «Прикоснуться к Арктике» было предложено учесть в дальнейшей работе над аналогичными проектами специфику тактильного восприятия сложных технических предметов. Если с художественной точки зрения не составляет сложности включать элементы архитектуры или изображения современных механизмов в скульптурную пластику, то говоря о ясности тактильного понимания изображенных сложных объектов, стоит избегать перспективных искажений, которые меняют форму и вводят зрителя в сомнения относительно их внешнего вида. В дальнейшем, либо стоит избегать нефигуративных технических сюжетов в форм-факторе барельефа, либо, если отказаться от подобных элементов сюжета невозможно, для сложных конструкций, например, таких как портовый кран или лебедка, лучше дополнительно создать небольшую трехмерную модель. В то же время знакомые объекты, например, человеческие фигуры или элементы, пусть незнакомые, но которые доста-

точно просто описать и ощутить (мечи, щиты, старомодная одежда, посуда и прочее) легко считываются в форм-факторе барельефа, и, даже не будучи знакомыми зрителю, опознаются без особых сложностей при простом вербальном описании.

Заключение

По итогам реализации проектов по созданию тактильных барельефов «Прикоснуться к Арктике» и «Небесные покровители» можно сделать вывод о перспективности совмещения разных путей восприятия художественных произведений. В процессе работы были сформированы пластические решения, при использовании которых можно уверенно создавать произведения, более читаемые тактильным образом.

Обе серии включены в экспозиции музеев, активно экспонируются на выездных выставках и вызывают повышенный интерес не только целевой аудитории, но и обычных посетителей. Художественная презентация исторической информации приводит к ее лучшему запоминанию и усвоению, действуя дополнительно на эмоциональную сферу и вызывает больший интерес своей эстетикой. Инклюзивные экспонаты, имеющие не только информационную, но и эстетическую ценность вовлекают в инклюзивный диалог представителей художественной, образовательной и музейной сферы, увеличивают интерес к истории и культуре России, что приводит к популяризации проектов, связанных с социальными инициативами для слабовидящих в Санкт-Петербурге и регионах, и вовлекает в них новых участников.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование в формате double-blind peer review (рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору неизвестны имя и должность рецензента). Рецензия может быть предоставлена заинтересованным лицам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are reviewed in the double-blind peer review format (the reviewer does not know the name and position of the author, the author does not know the name and position of the reviewer). The review can be provided to interested persons upon request.

Список источников:

1. *Тактильная галерея // Государственный Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <https://rusmuseum.ru/pages/taktilnaya-galereya/> (дата обращения: 15.02.2026).*
2. *Иванова И. «Прикоснуться к небесным покровителям руками» // Культура Петербурга. 2022. 23 декабря [Электронный ресурс]. URL: <https://spbcult.ru/articles/intervyu/prikosnutsya-k-nebesnyim-pokrovityam-rukami/?ysclid=mms37xydw3814941458> (дата обращения: 15.02.2026).*
3. *Мельник А.А. Основные закономерности построения скульптурного рельефа. – М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1959. С. 8–9.*
4. *Серия тактильных картин «Небесные покровители» // izi.TRAVEL [Электронный ресурс]. URL: <https://izi.travel/ru/9ccb-seriya-taktilnykh-kartin-nebesnye-pokroviteli/ru> (дата обращения: 15.02.2026).*
5. *Терещенко Е.Ю. «Прикоснуться к Арктике»: история арктического региона в тактильных барельефах // Актуальные вопросы образования в XXI веке: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 28–30 марта 2023 года / отв. ред. Т.В. Белевских. – Мурманск: МАГУ, 2023. С. 119–123. EDN: NZTDJI.*

References:

1. *Tactile gallery // The State Russian Museum [Electronic resource]. URL: <https://rusmuseum.ru/pages/taktilnaya-galereya/> (date of reference: 02/15/2026).*
2. *I. Ivanova. "To touch the heavenly patrons with your hands" // Culture of St. Petersburg. 2022. December 23 [Electronic resource]. URL: <https://spbcult.ru/articles/intervyu/prikosnutsya-k-nebesnyim-pokrovityam-rukami/?ysclid=mms37xydw3814941458> (accessed: 02/15/2026).*
3. *A. Melnik. A. n. Basic patterns of sculptural relief construction - Moscow: Publishing House of the USSR Academy of Arts, 1959. According to S. N. 8-9.*
4. *A series of tactile paintings "Heavenly patrons" // izi.TRAVEL [Electronic resource]. URL: <https://izi.travel/ru/9ccb-seriya-taktilnykh-kartin-nebesnye-pokroviteli/ru> (date of reference: 02/15/2026).*
5. *E. Tereshchenko, J.N. "Touching the Arctic": the history of the Arctic region in tactile bas-reliefs // Current issues of education in the 21st century: proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference, March 28-30, 2023 / ed. by T.V. N. Belevskikh. Murmansk: MAGU, 2023. pp. 119-123. EDN: NZTDJI*

Информация об авторе:

Карпова Наталия Александровна, доцент кафедры графики и скульптуры, Институт художественного образования, РГПУ им. А.И. Герцена; E-mail: vasilisa1980@mail.ru

Natalia A. Karpova, Associate Professor of the Department of Graphics and Sculpture, Institute of Art Education, Herzen State Pedagogical University of Russia

Статья поступила в редакцию / The article was submitted 20.02.2026;

Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 18.03.2026;

Принята к публикации / Accepted for publication 20.03.2026.

Автором окончательный вариант рукописи одобрен.