

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ
(государственная академия)

Направление подготовки Архитектура 07.06.01

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД
об основных результатах
подготовленной научно квалификационной работы (диссертации)

На тему: Принципы формирования архитектуры инклюзивного пространства современного театра

Аспирант: Соколова Алина Анатольевна

Научная специальность 2.1.12 (05.23.21) – Архитектура зданий и сооружений.

Творческие концепции архитектурной деятельности

Научный руководитель: Перекладов Алексей Александрович, кандидат архитектуры, профессор

Кафедра подготовки: «Архитектура общественных зданий»

2023/2024 уч.г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Потребность к комфортному существованию в городской среде, на сегодняшний день, есть у каждого человека. Разные группы населения, требуют к себе определенного подхода, который должен учтен при проектировании различных пространств, в том числе и культурно-зрелищных. Инклюзивный дизайн становится все более востребованным и необходимым, почти во всех сферах жизни, а существовавшая до этого концепция «усредненного человека» больше не работает и не востребована в современной архитектуре.

Для начала, следует понимать, что инклюзивный (универсальный) дизайн учитывает не только группу маломобильных граждан, исходя из того, что у них повышенные потребности, должны учитываться потребности абсолютно всех категорий посетителей. Таким образом, будет возможность организовать такое пространство, которое может быть доступно для использования и посещения максимальным количеством граждан.

Однако, несмотря на наличие свода норм и правил, регулирующих проектирование с учетом маломобильных граждан, в России, до сих пор, нет общей и целостной концепции инклюзивного дизайна, что весьма негативно сказывается на возможности интеграции и участия в общественной жизни разных категорий населения, в особенности, людей старшего возрастного поколения и разных групп маломобильных граждан. Это создает им целый ряд различных препятствий, а, зачастую, делает просто невозможным посещение культурно-зрелищных учреждений. Использование четко выверенных приемов и принципов инклюзивной театральной архитектуры, при проектировании зданий и организации внутренних пространств, будет затрагивать не только конструктивные и архитектурные, но и ряд дизайнерских решений, что поможет сделать их наиболее комфортными и привлекательными для посещения различных групп.

Степень разработанности темы. В отечественной и зарубежной литературе, степень разработанности темы инклюзивности пространств весьма обширна, однако, непосредственно затрагивает изучение инклюзивных театральных пространств, лишь часть из этих книг и исследований. На сегодня,

почти у каждой страны есть свой свод норм и правил, а также, различных пособий и справочников по организации пространств для маломобильных граждан: пособие Прохорова А. «Доступная среда: практическое пособие: в 2-х частях», или книга Леонтьева Е. «Доступная среда глазами инвалида», в которой рассматривается инклюзивная среда непосредственно со стороны маломобильных граждан. Книга Филиппа Мейзера «Construction and Design Manual. Accessibility and Wayfinding», в которой подробно разбираются различные архитектурные и дизайнерские приемы, для организации комфортной среды, а также, Кларксон Дж. «Inclusive Design: Design for the Whole Population», Рональд Л. «Make The Universal Design File. Designing for People of All Ages and Abilities», а также Altomonte S., Allen J., Bluysen P.M., Brager G., He-schong L., Loder A., Schiavon S., Veitch J.A., Wang L., Wargocki P., Codinhoto R., и др.

Множество литературы на тему непосредственно истории театральных пространств или истории инвалидности от античности и до современного времени: Генри Жак-Стикер и Уитни Е. весьма подробно описали историю инвалидности в средние века, Кларксон Дж. в своей книге «History of Inclusive Design in the UK» разбирает историю инклюзивности в Америке, Ходгман К. рассматривает историю отношения к маломобильным гражданам в Англии, в своей статье «Where history happened: a history of disability», Фуко М. исследовал историю безумия в классическую эпоху, так же, в исследовании рассматривались труды Смирновой Л., Дживилегова А., Бояджиева Г., Бахтина М., Малофеева Н., Лукомского Г., Дживилегова А., Авдеева А., Бушуевой С., и др.

Была рассмотрена литература и различные социологические исследования на тему театральных пространств и среды для инвалидов: Шестопапов Ю. «Социальное проектирование доступной среды для маломобильных граждан», Никонова А. «Социологический анализ создания безбарьерной среды для людей с инвалидностью: на примере категории слабовидящих и незрячих инвалидов», Шестопапов Ю. «Социальное проектирование доступной среды для маломобильных граждан». Стоит, так же, рассмотреть литературу, рассматривающую непосредственно театральные пространства: Быков В.

«Классические основы композиции театрального зала. Вопросы теории архитектурной композиции», Бархин Г. «Архитектура театра», Ушкарев А. «Аудитория искусства в социальных измерениях». Так же, не стоит забывать про отечественные своды норм и правил.

Цель исследования. Целью данного исследования является выявление базовых принципов и формирование ряда пространственно-планировочных решений и рекомендаций, основанных на современных инклюзивных театрах и театральных программах, которые помогут при проектировании оптимальной модели инклюзивного театрального пространства, а также, поиск ряда решений для уже существующих объектов.

Задачи исследования:

- 1). Исследовать актуальность темы для отечественной и мировой практики, изучить исторические аспекты формирования инклюзивных пространств.
- 2). Изучить современный проектный опыт зарубежной и отечественной архитектуры для групп людей с повышенными потребностями.
- 3). Выявить основные приемы организации инклюзивных пространств, основанных на потребностях разных групп посетителей.
- 4). Разработать ряд объемно-пространственных архитектурных и дизайнерских решений, которые смогут работать для разных категорий посетителей.
- 5). Рассмотреть социологическую сторону вопроса: театр, как место проведения инклюзивных представлений, работы образовательных программ, основанных на принципах инклюзивности и театр, как место терапии.

Объект исследования. Существующие театры, театральные пространства.

Предмет исследования. Принципы проектирования инклюзивных пространств в современных театрально-зрелищных учреждениях.

Границы исследования. Временные границы исследования определены с учетом появления первых театральных пространств, затрагивают основные этапы формирования театров и инклюзивных пространств в них, и затрагивает периоды от VIв. до н.э. и до современных театров XXIв. В исследование, также, включена история инвалидности и ее связь с культурно-зрелищными учреждениями и театральными представлениями. Географические границы

исследования определяются с учетом развития театральных пространств в отечественном и зарубежном опыте.

Рабочая гипотеза. Работа над соответствующими объемно-планировочными и организационными решениями для создания инклюзивной театральной среды, основанных на современных методах организации инклюзивных пространств и программ, позволят всем группам граждан беспрепятственно участвовать в социальной и культурной жизни. Такой подход к проектированию, а также комплексные архитектурные, дизайнерские и конструктивные решения, позволят сделать культурно-зрелищные здания максимально удобными и соответствующими современным инклюзивным концепциям.

Методология и методы диссертационного исследования. В работе проведен анализ истории инвалидности, ее связи с культурно-зрелищными мероприятиями, философией и социологией, и влияние на архитектуру театров и создание концепции инклюзивного дизайна, изучены различные исследования, касающиеся данной темы. Изучены и рассмотрены существующие методы организации театральных учреждений, для проведения мероприятий с учетом потребностей разных групп населения.

Для решения поставленных в исследовании задач используются теоретико-методологический метод для анализа соответствующей литературы, существующей мировой и отечественной проектной практики, и интернет-ресурсов. Сбор и обработка полученных данных и общей статистической информации по теме исследования, а также, их сравнительный анализ, выявление сильных и слабых сторон, и дальнейшее составление выводов и предложений основе полученного материала.

Научная новизна:

- проведено исследование развития инклюзивных пространств, концепции инклюзивности, теории инвалидности, их связи с архитектурой, политикой, философией и влиянием на развитие современных инклюзивных театров.

- проведен анализ современных театров, транслирующих концепции инклюзивности, и инклюзивных пространств для разных групп маломобильных граждан.

- выявлены архитектурные, конструктивные и дизайнерские решения, позволяющие решить различные вопросы с инклюзивностью и доступностью культурно-зрелищных учреждений для разных групп посетителей.

- исследование вопроса о возможности организации полностью доступных театра, учитывающего все категории посетителей.

Теоретическая значимость исследования:

- полученные результаты исследования могут использоваться при разработке различных методических пособий и рекомендаций по проектированию инклюзивных театров и театральных пространств.

- положения научной работы могут стать основой для продолжения более глубокого изучения данной темы и проведения исследований не только в области театров, но и другой инклюзивной архитектуры.

Проектирование инклюзивных (доступных) пространств, в т.ч. и в культурно-зрелищных учреждениях, становится все важнее в современных реалиях. Подобные концепции должны стать неотъемлемой частью работы над проектами, а также, по возможности, помочь преобразовать уже существующие объекты в места инклюзивные и доступные для беспрепятственного посещения и работы там всех групп людей, особенно для посетителей с повышенными потребностями (маломобильные граждане, люди старшего поколения).

Практическая значимость исследования:

- выявлен комплекс объемно-планировочных решений, для организации инклюзивной среды в театральных учреждениях.

- полученные результаты исследования могут быть использованы при создании инклюзивных культурно-зрелищных учреждениях, в т.ч. и в студенческих проектах.

- результаты исследования представляют собой объемно-планировочные и функциональные схемы, и рекомендации по организации инклюзивной среды в театрах.

Положения, выносимые на защиту:

- основные принципы и приемы по организации инклюзивной театральной среды.

- функциональные схемы и архитектурно-планировочные решения инклюзивных театров.

- рекомендации по организации инклюзивной среды в существующих и проектируемых театрах.

- рекомендации по созданию программ внутреннего функционирования инклюзивных театров.

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Результаты исследования были опубликованы в 10 статьях, в том числе, 2 статьи в научных периодических изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Отдельные положения работы доложены на научных и научно-практических конференциях: Международная научно-практическая конференция «Наука, образование и экспериментальное проектирование», Москва МАРХИ 2022, 2023, 2024; XIX Международная научно-практическая конференция «Реабилитация жилого пространства горожанина», Пенза ПГУАС 2023.

В рамках преподавательской и учебно-методической работы на кафедре «Архитектура общественных зданий» МАРХИ, автором были использованы материалы, выводы и результаты данного исследования для помощи в консультировании и разработке студенческого проекта.

Объем и структура работы. Диссертационное исследование состоит из двух томов. Первый том включает в себя основную текстовую часть: введение, 3 главы, заключение, список библиографии. Второй том включает в себя приложения к исследованию и информативный материал.

Соответствие паспорту специальности 2.1.12. «Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности».

Работа соответствует паспорту специальности по следующим пунктам направления исследований:

1. Архитектурная типология зданий и сооружений. Работа рассматривает культурно-зрелищные учреждения и театральные пространства.

2. В работе рассматриваются архитектурно-планировочные и конструктивные особенности гражданских зданий.

3. Социально-функциональные основы проектирования зданий.

4. Архитектурно-художественные основы формообразования зданий и сооружений.
5. Дизайн интерьеров зданий.
6. Методология архитектурного проектирования и дизайна.
7. Информационные технологии в архитектурном проектировании и виртуальная архитектура.
8. Модернизация и реновация зданий и сооружений на основе современных и перспективных требований к качеству среды и образной выразительности архитектуры.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении сформулирована актуальность темы и степень разработанности данного направления инклюзивной архитектуры. Обосновывается научная новизна темы диссертационного исследования, выдвигается основная рабочая гипотеза, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, границы исследования и его новизна. Представленные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость работы.

ГЛАВА 1 «АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ИНКЛЮЗИВНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ».

Глава рассматривает общую актуальность темы инклюзивности в мировой и отечественной практике. Рассмотрены различные аналитические материалы относительно маломобильных граждан в РФ, а также доступности для них культурно-зрелищных учреждений. Проведен исторический анализ отношения к маломобильным гражданам начиная с античности, формирования концепции инклюзивности, развитие театров, и инклюзивных театральных пространств.

1.1 Актуальность темы исследования в отечественной и зарубежной практике.

При проектировании пространств различного типа, выявление основных потребностей разных групп посетителей является одной из основополагающих задач. Возможность безбарьерного и беспрепятственного перемещения по городу, а также и внутри самого здания – это одно из базовых прав данных

человеку. На сегодняшний день, такие группы, как люди старшего возрастного поколения и маломобильные граждане - наименее защищены в этом плане.

Количество людей с разными формами инвалидности, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день, составляет более 1 миллиарда человек от общего населения Земли. По данным, собранным Федеральным реестром инвалидов (ФРИ) и проектом "Если быть точно", в России около 11,9 млн. человек (8,1%) – это маломобильные граждане из разновозрастных групп.

Наличие различных сводов правил и норм упрощает жизнь этим группам людей, однако, они решают проблему лишь частично. Исследования в области безбарьерной и доступной среды, ее влияния на окружающий мир, а также исследования в области теории инвалидности, должны учитываться не только в качестве дополнительных предложений для упрощения жизни, они должны стать одним из основных направлений в строительстве. При проектировании зрительских и сценических пространств, также должны учитываться различные социальные и психологические особенности публики и работников театра. Это создает внутренние связи и общий диалог между самим пространством здания и людьми, которые его посещают или работают там.

1.2 Общая информация по маломобильным гражданам в РФ и доступность для них культурно-зрелищных учреждений.

Наибольшее число маломобильных граждан проживают в Центральном федеральном округе (ЦФО) - 28,93%. В ПФО проживают около 19,3%; в СФО - 11,03%; ЮФО - 10,71%; СЗФО - 10,5%; СКФО - 9,11%; УрФО - 6,58%; ДФО - 4,54.

Для более точного понимания общей статистики, в РФ есть несколько основных категорий и групп: 1 группа – полностью нетрудоспособные; 2 группа – частично нетрудоспособные; 3 группа – трудоспособные, но в щадящих условиях. Можно, также, выделить возрастную категорию. По статистике, маломобильных граждан больше именно в старшей группе. Около 62,56% – это люди, старше трудоспособного возраста. 31,38% граждан с повышенными потребностями – это люди трудоспособного возраста, и 6,05% –

дети младше 18 лет. Среди женской части населения, больший процент маломобильных людей – 55,87%, в то время как среди мужчин 44,13%.

Сбор и анализ данных показывает, что численность людей с особыми потребностями уменьшается. По сравнению с 2013 годом, их число упало с 13 миллионов до 11, на сегодняшний день. Однако, это вовсе не значит, что инклюзивность и доступность требуется все меньше. Напротив, с каждым годом это направление требует все более тщательного рассмотрения и внедрения в общественную жизнь. Это помогает многим людям не только стать частью социума, но и получить доступ ко множеству услуг, которые раньше были им недоступны.

Касательно доступности культурно-досуговых учреждений и театров, в частности, для всех категорий посетителей в Российской Федерации, можно отметить то, что в данный момент с этим есть весьма значимые проблемы. Из общего количества театральных пространств, библиотек и музеев, лишь малая часть из муниципальных и региональных учреждений оборудована под нужды маломобильных посетителей. Всего 17% имеет специально оборудованные санитарные зоны и располагает парковочными местами для инвалидов, только у 30% приняты меры по организации доступа к самому зданию и внутренние пути.

Существующих на данный момент решений, бывает попросту недостаточно. Не все важные моменты учитываются, устанавливается не полный спектр всего необходимого оборудования, не хватает специальных мест, а некоторые здания просто невозможно приспособить к доступной и безбарьерной среде, что создает определенные проблемы для посетителей.

1.3 Развитие театральных учреждений и формирование в них инклюзивной среды.

Культурно-зрелищные и театральные учреждения прошли долгий путь формирования, и развитие в них инклюзивной среды, учитывающей потребности всех категорий посетителей, началось относительно недавно, и все еще продолжается. Были рассмотрены исторические предпосылки формирования темы инклюзивности, и формирования театральных пространств.

Фактически, театры, почти до середины XX века, очень редко пересекались с миром маломобильных граждан. Первые упоминания об инвалидах датируются 1550г. до н.э. Древние египтяне относились терпимо к людям с теми или иными отклонениями. Однако, в период античности в Греции и Риме отношение было прямо противоположным. С VI – IV вв. до н.э., во времена активного формирования древнегреческого театра, инвалиды были гонимой группой населения, и не имели никаких точек соприкосновения с театром. В Риме отношение к ним было лучше, появлялись первые законы защищающие их права, однако, точек соприкосновения с театральной жизнью все также не было.

Во времена средневековья (500 – 1603гг.), отношение к ним хоть и улучшается, но остается все таким же неоднозначным: из-за религии, маломобильным гражданам приписывают и божественное испытания, выпавшее на их долю, и различные проклятия. Полноценно в театральной деятельности они не участвуют, однако, многие из них зарабатывают уличными выступлениями, попрошайничеством, ярмарочных потасовках на потеху публике.

В периоды развития театров эпохи ренессанса (1550 – 1650гг.) и эпохи барокко (1650 – 1870гг.), особых продвижений в развитии темы нет. Однако, начинают постепенно появляться специализированные учреждения, занимающиеся лечением, поддержкой или полным содержанием маломобильных граждан.

В XIXв. появляется такой феномен исполнительского «искусства», как фрик-шоу. Несмотря на дурную славу подобных мероприятий, многие инвалиды смогли получить полноценную работу и зарабатывать выступлениями, во время которых они могли транслировать публике свои истории и проблемы.

Только к середине XXв., в период послевоенного времени, когда многие вернулись сильно покалеченными и физически, и морально, стали появляться частные и государственные организации, в т.ч. и театральные, а также, активно развиваться концепции инклюзивности и доступности. В СССР появился первый в мире инклюзивный театр «Мимики и жеста». Стали активно

создаваться законы, защищающие права меньшинств. Данные концепции находятся в стадии развития и по сей день.

Исходя из проведенного анализа становится понятно, что развитие театрального мира и мира маломобильных граждан, идут, фактически, параллельно, почти не пересекаясь вплоть до середины XX века.

1.4 Дальнейшие тенденции и предпосылки развития темы.

В период 1970-х годов по настоящее время стремительное развитие медицинских технологий привело к увеличению продолжительности жизни, как людей без ограничений, так и людей с ограниченными возможностями. С изменением демографической ситуации меняется профиль лиц, которым могут потребоваться дополнительные приспособления для доступа.

Необходимость в качественной инклюзивной и безбарьерной среде возрастает с каждым годом. Правильно организованные пространства позволяют многим категориям граждан вести независимый от сторонней помощи образ жизни. В общем потоке посетителей и работников театра, в данном случае, выделяется несколько основных групп: люди без трудностей с передвижением; люди испытывающие трудности с передвижением. Последних также можно разделить на несколько основных групп по типу их инвалидности: К – колясочники; О – люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; Г – инвалиды по слуху; С – слепые или слабовидящие.

Следует учесть, что при соблюдении основных параметров инклюзивной среды, будут меняться не только общая структура зрительских, сценических, административных и рабочих пространств, но и сами концепции работы культурно-зрелищных учреждений и проводимых там мероприятий. Театральные пространства стремятся сделать максимально доступными и комфортными для всех, на сколько это возможно. Для этого используются различные дизайнерские, архитектурные и конструктивные приемы.

Выводы 1 главы:

1. Изучение зарубежной и отечественной нормативных баз, касающихся проектирования доступных зрительских пространств позволит не только сравнить опыт в применении существующих решений, но и пересмотреть отечественный подход к формированию «среды для всех», что, в свою очередь,

может привести не только к анализу общей ситуации в мире, но и, как предполагается, поможет переработать уже существующие нормы в РФ, и выдвинуть ряд предложений для дополнения общей базы комплексными обязательными и рекомендуемыми решениями.

2. Проведенный исторический анализ наглядно показал с какими проблемами сталкивались маломобильные люди в течении многих веков. Непростые взаимоотношения людей с инвалидностью и остальным обществом, пренебрежение, игнорирование и страх пред ними, очень долгое время закрывало им путь на сцену и в профессиональные театры. Приведенный выше опыт середины XXв., так и существование более современных инклюзивных театральных компаний и трупп наглядно показывают важность подобных организаций для интеграции граждан с повышенными потребностями в культурно-социальную жизнь общества.

3. Учет различных значимых параметров и потребностей при проектировании современных театров, и создание доступной, безбарьерной среды, а также, разработка специализированных реабилитационных и учебных программ, могут помочь раскрыть внутренний потенциал людей, сплотить тех, кто в них участвует и обратить внимание широкой общественности на существующие проблемы. Искусство, включающее в себя совместную работу маломобильных граждан, и театр, ставший весьма мощной площадкой для того, чтобы четко обрисовать ряд проблем, сопутствующих этим людям, открывает для многих новые возможности.

ГЛАВА 2 «МИРОВОЙ ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ В ТЕАТРАХ».

Глава рассматривает проектный опыт в современной отечественной и зарубежной практике в театральной архитектуре, и архитектуре современных пространств для творчества и обучения. Рассматривается опыт и приемы в организации инклюзивных пространств, рассчитанных на пребывания людей по конкретным группам инвалидности и выявляются существующие и возможные объемно-планировочные решения, подходящие для пространства театра.

2.1 Анализ современного проектного опыта зарубежной и отечественной архитектуры для групп людей с повышенными потребностями.

Для более полного анализа заданной темы, было выбрано несколько объектов современного отечественного опыта в организации инклюзивных театров и культурных учреждений. В качестве объектов для анализа были выбраны: московский Театр Мимики и Жеста на Измайловском бульваре и Российская государственная специализированная академия искусств (РГСАИ) в Резервном проезде. В ходе анализа выявлено, что данные организации, транслирующие принципы инклюзивности, отвечают далеко не всем современным требованиям.

Для анализа мирового современного проектного опыта было выбрано 7 объектов, 3 из которых – это театры, транслирующие принципы инклюзивности и доступности (Tom Patterson Theatre в Канаде, Торонто; Everyman Theatre в Англии, Ливерпуль; Friends House в Англии, Лондон). Остальные 4 объекта не имеют отношения конкретно к театральным пространствам, однако, являются культурными или обучающими пространствами, разделенными по типу инвалидности: Deyang School for Deaf & Intellectually Disabled Children (школа для глухих и умственно отсталых в Китае, Деянг); Center for the Blind and Visually Impaired (культурный центр для людей со зрительными нарушениями в Мексике, Мехико); KS Cracovia 1906 Centennial Hall and Sports Center for the Disabled (спортивный центр для людей, с проблемами опорно-двигательного аппарата в Польше, Краков); De Zeester Noordwijk (дневной центр для людей с ментальными проблемами в Нидерландах, Нордейк).

Проведенный анализ вышеперечисленных объектов показал, что театральные учреждения, пропагандирующие концепции инклюзивности, в основном ориентируются на нормы страны, в которой они располагаются, и используют базовые решения (гигиенический минимум: пандусы, лифты, общая доступность к зданию и т.д.). Объекты, ориентированные на конкретную группу маломобильных, и, в основном, на их основные потребности, выявляют наиболее удобные архитектурно-планировочные и дизайнерские решения, и используют их.

2.2 Анализ методов организации инклюзивных спектаклей для разных групп людей с повышенными потребностями.

Были отобраны и проанализированы методы организации внутренней работы и представлений различных театральных трупп. Были выделены основные направления спектаклей:

- с учетом слабовидящих или полностью слепых – спектакли организуются, в основном, с упором на органы слуха, обоняния и осязания, а также на игре цветовыми и световыми пятнами;

- с учетом слабослышащих или полностью глухих – организация идет с упором на визуальную и колористическую составляющую;

- для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата – в зависимости от задумки режиссера и самой концепции спектакля, основывается на тех или иных физических аспектах актеров;

- для людей с различными ментальными проблемами – как правило, камерные представления для узкого круга зрителей (опекунов), направленные на уменьшение тревожности и обучающей работы.

Выявлены основные приемы, используемые при организации спектаклей и общей работы.

2.3 Различные объемно-планировочные предложения для организации инклюзивного театра.

На основе проведенного анализа проектного опыта, методов работы с маломобильными группами в театральных труппах и пр. организациях, были сформированы и выдвинуты объемно-планировочные предложения по организации театрального пространства, учитывающие особенности основных выделенных групп:

- для людей с физическими нарушениями. Полное или частичное нарушение подвижности требует дополнительных решений, учитывающих основные потребности как зрителей, так и возможных работников театра с подобными особенностями. Основные приемы должны основываться на физических особенностях конечных пользователей, и учитывать не только колясочников, но и людей, перемещающихся без ее помощи (костыли, ходунки и т.п.). Следует предусмотреть беспрепятственный доступ актеров к сцене (пандусы,

лифты, соотв.декорации и рабочие зоны), а пребывание зрителей более комфортным (увеличение кол-ва мест для колясочников, специальные места для людей с проблемами ОДА, увеличенное кол-во антрактов или места, где человек может временно стоять);

- для людей со зрительными нарушениями. Основной упор идет на тактильные и звуковые инструменты. Помимо обязательной разметки, должны присутствовать тактильные зоны, где посетители могут изучить основные декорации спектакля, возможна более разреженная рассадка, особенно в иммерсивных спектаклях, сцена должна быть безопасной для актеров, и быть либо вровень с полом, либо с разметкой у края, декорации для спектаклей статичные;

- для людей со слуховыми нарушениями. Основной упор на визуальную составляющую. На сцене обязательно предусматривается место для сурдопереводчика, экраны с текстом могут встраиваться в декорации, сценическое пространство хорошо освещается и просматривается из зала. Если есть возможность, то специальные места организуются прямо на сцене;

- для людей с ментальными проблемами. Из-за особенностей людей данной группы, пространства для них, предпочтительнее, выносить отдельно от основных залов, со своим собственным входом (не пересекающимся с основным потоком посетителей), либо выносить всю функцию в отдельную пристройку. Залы небольшие, камерные.

2.4 Анализ доступности культурно-зрелищных учреждений по России.

Проведен анализ доступности театральных учреждений России по наличию тех или иных решений для групп маломобильных граждан по слуху, зрению, проблемам с мобильностью (колясочники) и ментальным проблемам. Были проанализированы города-миллионеры (более 1 млн.чел.), крупнейшие города (500 тыс. – 1 млн.чел.), крупные (200-500 тыс.чел.), большие (100-200 тыс.чел.), средние (50 – 100 тыс.чел.) и малые (менее 50 тыс.чел.).

Выводы 2 главы:

1. Проведенный анализ современного проектного опыта в строительстве разнонаправленных зданий, ориентированных, в основном, на маломобильных посетителей, весьма наглядно показал, что современные архитекторы все чаще

опираются не только на нормы, но и на потребности конечного пользователя: они устраивают опросы, тщательно изучают быт людей с разными потребностями, и все чаще составляют логически организованную программу работы здания.

2. При рассмотрении театров, позиционирующих себя как культурно-зрелищные учреждения, учитывающие потребности маломобильных посетителей, становится понятно, что многие из них учитывают таких посетителей именно как зрителей, но не как полноценных актеров и работников сцены. Многим пространствам не хватает дополнительных решений, которые смогли бы не только обеспечить доступ к зданию людей с разными типами инвалидности, но и позволили бы им проще и удобнее воспринимать постановки, и организовывать свои собственные мероприятия. Множество интересных решений для подобных изменений можно почерпнуть при изучении приемов организации инклюзивных постановок с актерами-инвалидами для зрителей-инвалидов.

3. Планировочные решения особенно важны для отечественной практики, которая значительно отстает в этом от Европы, Америки и Японии. Многие зарубежные издания, ориентированные и активно занимающиеся разработкой доступной и безбарьерной среды, уже сегодня выступают с предложениями отдавать 40-50% мест под нужды маломобильных граждан, или, в идеале, предусматривать такие зоны, которые могли бы использоваться разными группами людей. Однако, стоит учитывать то, что решения не должны противоречить концепциям инклюзивности, и быть комфортными абсолютно для всех. Следует учесть, что при соблюдении основных параметров инклюзивной среды, будут меняться не только общая структура зрительских, сценических, административных и рабочих пространств, но и сами концепции работы культурно-зрелищных учреждений и проводимых там мероприятий. Важно проанализировать взаимоотношение людей с самим театральным пространством: в какое время они его посещают, являются они зрителями, актерами или работниками и т.п.

ГЛАВА 3. «ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ В ТЕАТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ВНУТРЕННЕЙ РАБОТЫ».

Глава рассматривает предлагаемые архитектурно-планировочные методы создания внутреннего пространства театра и возможности применения к ним концепции «исцеляющей архитектуры». Рассматриваются основные программы функционирования таких театров. Выдвигаются основные рекомендации по формированию инклюзивной среды в театре и различные программы для его функционирования.

3.1. Культурно-зрелищные учреждения и концепция «исцеляющей архитектуры».

Для грамотной работы над инклюзивной средой в театрах, важно подробно изучить особенности разных групп людей. Эти особенности должны учитываться при дальнейшем проектировании пространств, и разработке приемов и методов для решения поставленных задач. Параметры, которые важно учитывать, такие как сенсорный комфорт, удобство передвижения между внутренними функциями здания, контроль внутренней атмосферы, может благоприятно сказываться на физическом и психологическом состоянии как сотрудников театра, так и посетителей с повышенными потребностями.

Концепция «исцеляющей архитектуры», активно используемой в работе над медицинскими учреждениями, может стать весьма полезной и при проектировании театральных сооружений. Рассмотренные приемы являются действенными при проектировании инклюзивной театральной среды: организация пространств, внутреннее перемещение и взаимодействие внутри здания; работа со светом и цветом; учет специальных строительных систем (естественная инсоляция, климатконтроль); работа над внешним обликом здания; включения зеленых элементов и пространств во внутреннюю структуру здания. Данные решения, используемые в концепции «Healing Architecture», позволяют сделать архитектуру более привлекательной и комфортной для работы посетителями и работниками театра с повышенными потребностями, что соответствует концепции инклюзивности.

3.2. Основные программы функционирования инклюзивных театров.

Рассмотрены программы функционирования инклюзивных театров, методы их работы с маломобильными группами, а также методы организации постановок и работы со зрителями.

Два основных направления, в которых работают такие театры: труппы смешанного типа, где группы с инвалидностью работают совместно с людьми без ограничений по здоровью.

- По группам, участвующим в работе: разногрупповые (группы с людьми с разными типами ограничений по здоровью); группы с конкретным типом инвалидности.

- По методам финансирования: государственные инклюзивные театры (правительственное финансирование); коммерческие негосударственные инклюзивные театры (финансирование за счет продажи билетов и сторонних пожертвований); некоммерческие инклюзивные театры (основанные на концепции благотворительности).

- По видам театра: реабилитационный театр (камерный, как правило, закрытый для сторонней публики); профессиональный театр (с участием профессиональных актеров и работников сцены, получающих официальную зарплату, открыт для широкой публики); любительский театр (участвуют актеры-любители, не получают официальную зарплату)

3.3. Созависимость приемов организации инклюзивного пространства театра для разных групп маломобильных граждан.

Рассмотрена возможность совмещения объемно-планировочных приемов организации инклюзивного пространства в культурно-зрелищных учреждениях, и их зависимость друг от друга, предполагающая возможность создания такой среды, которая бы совмещала в себе эти методы. Исходя из проведенного анализа, предлагаются несколько методов организации инклюзивного театра:

Театр под группу с определенной ОВЗ. Данное театральное пространство учитывает особенности посетителей с конкретной группой инвалидности.

Театр для нескольких групп ОВЗ. Приемы, применяемые в данном пространстве учитывают пребывание людей с несколькими группами проблем по здоровью, наиболее удобных для совмещения и работы.

Театр для групп-исключений. В данную категорию входят театры, работающие с людьми с ментальными проблемами. Из-за специфики работы, они требуют более камерного пространства, не допускающего пересечения с большим количеством сторонней публики, а также, больших открытых пространств.

Универсальное инклюзивное театральное пространство. Учитывает возможность организации такой среды, которая включает в себя все группы маломобильных граждан. Как правило, пространства максимально трансформируемые, что позволяет организовывать разные типы спектаклей, рассчитанные на разногрупповую публику. Пространства для людей с ментальными проблемами выносятся в отдельную часть здания, отделенную от общей, и напрямую не пересекающуюся с ней.

Выводы 3 главы:

1. Рассмотренная концепция «исцеляющей архитектуры» и методы ее применения в проектах, показывает ее общую пользу для работы с разными типами зданий. Внедрение и работа с приемами, рассчитанными на реабилитацию человека в медицинских учреждениях, позволит организовать комфортную среду и в культурно-зрелищных учреждениях, транслирующих концепции инклюзивности и доступности для досуга и работы разногрупповой аудитории. Выявленные решения позволят сделать пространство театра более комфортным и благоприятным для организации инклюзивных, реабилитационных и программ арт-терапии.
2. Рассмотрены основные программы функционирования современных инклюзивных театров.
3. Выявлены основные методы организации театрального пространства: под группу с определенной ОВЗ, для нескольких групп ОВЗ, для групп-исключений (ментальные проблемы), универсальное инклюзивное театральное пространство. Проведенные исследования показали, что организовать такое пространство, которое бы учитывало потребности абсолютно всех категорий посетителей, на данный момент невозможно.

ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Современная инклюзивная театральная среда, на сегодняшний день, предполагает равные возможности для всех групп людей для посещения культурно-зрелищных учреждений и участия в их работе не только как зрителей, но и как актеров.
2. Изученные данные по маломобильным гражданам в мире и в РФ, доступности культурно-зрелищных учреждений, а также почти полное отсутствие инклюзивной театральной архитектуры в отечественной и мировой практике, показали востребованность в данной сфере.
3. Развитие инклюзивных тенденций в архитектуре (в т.ч. и в театрах), произошло совсем недавно. Исследование исторических предпосылок показало, что до середины XXв. развития данных концепций, фактически, не было, что оказало значительную роль на почти полное отсутствие архитектуры подобной направленности, а также исследований в области инклюзивных театральных пространств.
4. Проведенный анализ зданий, учитывающих потребности конкретных групп людей с ОВЗ, и современных театральных учреждений, учитывающих пребывание маломобильных посетителей, было выявлено, что первые опираются на потребности конкретного пользователя, а театры учитывают, в основном, нормы стран, в которых располагаются.
5. Были выявлены основные объемно-планировочные приемы для дальнейшей организации и проектирования инклюзивной среды в театральных учреждениях, рассчитанных и учитывающие потребности людей с разными группами инвалидности.
6. Были выявлены основные приемы организации инклюзивного пространства для разных групп посетителей и работников театра, которые могут учитываться при реновации и проектировании современных культурно-зрелищных учреждений.
7. Рассмотрена возможность применения концепции «исцеляющей архитектуры» при проектировании инклюзивных театральных пространств.
8. Рассмотрены основные методы функционирования инклюзивных театров.

9. Рассмотрена возможность совмещения объемно-планировочных приемов организации инклюзивного пространства в культурно-зрелищных учреждениях, и их зависимость друг от друга.

Перспективы дальнейшей разработки темы. Дальнейшая работа предполагает несколько векторов развития темы исследования: более углубленное изучение возможных объемно-пространственных архитектурных, конструктивных и дизайнерских решений. Другой вектор работы над темой – это рассмотрение выдвинутых предложений по организации среды и возможности включения их в современные нормативные базы.

Рекомендации: результаты, полученные в данном исследовании, могут быть использованы для создания методичек и учебных пособий для высших учебных заведений и факультетов архитектуры, которые могут помочь студентам в процессе проектирования инклюзивных театров. Проведенные исследования будут полезны, в т.ч., при работе над рекомендациями по проектированию культурно-зрелищных учреждений, учитывающих принципы инклюзивности, и ориентированных на разные группы посетителей.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:

В рецензируемых изданиях по специальности 2.1.12, включенных в перечень ВАК при Минобрнауки России:

1. Соколова А.А. Кукольный театр и инклюзивное пространство. Исторические этапы интеграции // Architecture and Modern Information Technologies. 2024. №1(66). С. 150-166. URL: https://marhi.ru/AMIT/2024/1kvart24/PDF/12_sokolova.pdf DOI: 10.24412/1998-4839-2024-1-150-166

В других рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК при Минобрнауки России:

2. Соколова А.А. Приемы проектирования инклюзивных зданий на примере разных объектов и методы их применения в архитектуре театров // Урбанистика. 2024. № 2. С. 41-62. DOI: 10.7256/2310-8673.2024.2.70363 EDN: YERHWV URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=70363

Публикации в других изданиях:

3. Соколова А. Предпосылки развития инклюзивной среды в культурно-зрелищных учреждениях / А. Соколова. – Текст : непосредственный // Наука, образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ: Тезисы докладов международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов / Московский архитектурный институт. – Москва : МАРХИ, 2022. – С. 458. – ISBN – 978-5-907303-30-0.
4. Соколова А.А. Современные инклюзивные подходы в зрелищной архитектуре / А. Соколова. – Текст : непосредственный // Наука, образование и экспериментальное проектирование. Труды МАРХИ: Материалы научно-практической конференции. Сборник статей / Московский архитектурный институт. – Москва : МАРХИ, 2022. – С. 184 – 187. – ISBN 978-5-907303-36-2.
5. Соколова А. Инклюзивный театр для разных групп посетителей / А. Соколова. – Текст : непосредственный // Наука, образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ: Тезисы докладов международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов / Московский архитектурный институт. – Москва : МАРХИ, 2023. – С. 458. – ISBN – 978-5-907303-30-0.
6. Соколова А. Концепции организации театрального пространства для создания внутренней инклюзивной среды / А. Соколова. – Текст : непосредственный // Реабилитация жилого пространства горожанина : матер. XIX междунар. науч-практ. конф. им. В. Татлина / под общ. ред. Е.Г. Лапшиной. – Пенза : ПГУАС, 2023. – С. 392 – 396. – ISBN 978-5-9282-1689-4.
7. Соколова А.А. Инклюзивные кукольные театры в реабилитации людей и методы их работы / А. Соколова. – Текст : непосредственный // Наука, образование и экспериментальное проектирование. Труды МАРХИ: Материалы научно-практической конференции. Сборник статей / Московский архитектурный институт. – Москва : МАРХИ, 2023. – С. 226 – 229. – ISBN 978-5-907303-58-4.
8. Соколова А. Альтернативные решения для организации инклюзивных программ в театральных пространствах / А. Соколова. – Текст : непосредственный // Наука, образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ: Тезисы докладов международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов / Московский архитектурный институт. – Москва : МАРХИ, 2024. – С. 568. – ISBN 978-5-907303-67-6.
9. Соколова А.А. Инклюзивные театральные фестивальные пространства России и мира / А. Соколова. – Текст : непосредственный // Наука, образование и экспериментальное проектирование. Труды МАРХИ: Материалы научно-практической конференции. Сборник статей / Московский архитектурный институт. – Москва : МАРХИ, 2024.

Предполагаемые публикации:

10. Соколова А.А. Новые подходы к организации инклюзивности в театре в физической и цифровых средах / А. Соколова. – Текст : непосредственный (ВАК; Вестник ТГАСУ, на корректировке редакции)

11. Соколова А.А. Организация театрального пространства для нейроразличных людей / А. Соколова. – Текст : непосредственный (ВАК; АМТ, корректировка).

АСПИРАНТУРА МАРХИ 2024