ДОСВІД І СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ

МУЗЕЇВ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ

Процес становлення і розвитку музеїв під відкритим небом.

Особливості та сучасний стан музеїв під відкритим небом в Україні.

Сучасні світові тенденції в архітектурно-просторовій організації музеїв під відкритим небом.

Архітектурно-просторова організація музеїв під відкритим небом в Україні на основі різних видів пам’яток.

Перші музеї створювалися на основі стародавніх архівів, бібліотек, храмових збірок цінних предметів. Сама назва походить від слова «мусейон» (гр. мουσεῖον), що означає «дім муз». Дари покровителькам мистецтв і наук стали першими збірками творів мистецтва, колекціями сакральних предметів античного світу. Речі, що зберігались там, використовували для навчання та набуття певних навичок, вони служили джерелом знань в якості наочних прикладів.

Ставлення до культурного надбання трансформувалося зі зміною епох. Від приватного колекціонування культурних цінностей людство змістило фокус у напрямку адаптації спадщини до сьогодення, розробки наукових основ збереження й охорони шляхом консервації, музеєфікації, ревіталізації. Розквіт музейної справи припадає на XIX століття. В цей час зароджуються найбільші і найвідоміші на сьогодні музеї світу – в тому числі, під відкритим небом.

Зміни в трактуванні історико-культурного надбання у ХХ столітті, виникнення поняття нематеріальної спадщини позначилися на сфері збереження: від точкового вивчення окремих пам`яток до комплексного долучення до культурного простору ландшафту, природних об’єктів, довкілля з його етносом. Сьогодні важливим є активне використання спадщини шляхом включення її в сучасне життя.

Перехідний етап трансформації музейного простору та соціокультурних функцій музею все ще триває. Поширюється поняття «інтегрований музей» та

«нова музеологія», в яких музей розглядається як інститут, що виходить за межі функцій консервації та освіти і переходить до здійснення більш широких завдань, що дозволяють йому брати участь в житті навколишнього соціуму і інтегруватися в навколишнє середовище.

Як було згадано, термін «музей під відкритим небом» не має чітко виражених меж і строгих визначень. З цієї причини переважно його трактують занадто широко. На початках виникнення в музеях під відкритим небом експонувалися пам’ятки народної архітектури (найчастіше, дерев’яної) і певний тип культури, відображений в етнографічних колекціях. Таку характеристику музеям під відкритим небом дав німецький дослідник А. Циппеліус, а пізніше її підтримав польський вчений Є. Чайковський, а також директори Європейської асоціації музеїв під відкритим небом. Проте сьогодні її можна застосувати лише до музеїв народної архітектури і побуту.

Історично процес організації і розвитку мережі музеїв під відкритим небом був нерівномірним і доволі стихійним. Він мав виражену географічну особливість: більшість таких музеїв розміщено в гірських районах. Це пов’язано з тим, що на важкодоступних територіях високогір’я традиційні форми народної культури зберігаються довше.

Більш ніж столітній період розвитку музеїв під відкритим небом розпочався у Європі. Спеціалісти умовно поділяють його на три основних етапи. Перший  від створення першого музею під відкритим небом, стокгольмського **«Скансена»,** 1891 р. до кінця Першої світової війни 1918 р. Другий – з 1919 р. до 1958 р., коли на Стокгольмській конференції ІКОМ було прийнято Декларацію, яка стосувалася питань визначення та організації музеїв під відкритим небом. Третій – від 1959 р. триває до сьогодні. Вважаємо за необхідне третій етап розділити на двоє і додати ще один, четвертий етап, який розпочався у ХІ ст.

Перший етап визначається активним процесом створення музеїв під відкритим небом в північноєвропейських країнах. Основоположником музеїв під відкритим небом вважається Артур Хазеліус, оскільки він став першою людиною, що втілила концепцію такого закладу на практиці. Хоча він висловлював ідею створення панскандинавського музею і з 1872 р. вже вивозив об’єкти з Норвегії, історія музеїв під відкритим небом розглядається починаючи від 1891 р. – року відкриття «Скансену» поблизу Стокгольма. Окрім «Скансена» в число найвідоміших музеїв, створених в цей період у Швеції, можна згадати музеї в

Лунді (1891 р.), Ескільстуні (1903 р.), Йончопінгу (1901 р.), Бунге (1906 р.), Гагнефі (1906 р.), Естерсунді, Грені, Херньосанді, Ельвдалені (1912 р.), Мурі (1914 р.) і ін.

В Норвегії створення перших музеїв під відкритим небом було нерозривно пов’язано з соціально-політичною ситуацією, яка стимулювала ріст національної самосвідомості. В 1894 р. королівська колекція будівель на півострові Бигдой в Осло перетворюється на музей, який у 1902 р. відкрився для відвідувачів. Другий великий норвезький музей під відкритим небом в Ліллехаммері був заснований 1904 р. Більшість музеїв, що з’явилися в Норвегії до 1918 р., створювалися в південній частині країни, рідше – на далекій півночі.

З чотирьох музеїв під відкритим небом Данії, які виникли до Першої Світової війни, найцікавішими можна вважати музеї в районі Лінгбю поблизу Копенгагена і в Орхусі. «Старе місто» в Орхусі (1914 р.), на відміну від музею в Лінгбю, де зберігалися сільські споруди, орієнтоване на демонстрацію і збереження міського середовища та побуту Данії. Особливим досягненням вважався музей «Сеусаарі» (1909 р.), який був предметом гордості фінського народу в час, коли його території були розділені між Швецією та росією.

На території нинішньої Фінляндії було ще чотири музеї. В період створення музеїв в Турку і Куопіо, вони мали більше експонатів шведського походження, ніж фінських.

В Голландії перший музей під відкритим небом з’явився в 1912 р. в Арнемі. Сьогодні цей музейний комплекс доволі відомий в Європі і динамічно розвивається.

Ідеї розвитку нового типу музеїв в кінці ХІХ століття поширилися і на території Німеччини. Перші пропозиції щодо збереження пам’яток архітектури і створення музеїв під відкритим небом тут виникли по ініціативі місцевого краєзнавця Фосса. На початку ХХ ст. виникає кілька подібних музеїв, але найбільшого визнання набув музей в Кенігсберзі (1913 р.), в основі архітектурно- просторової організації якого лежали принципи і методологія, використана при створенні шведського «Скансена».

В Австрії, Угорщині, Чехії і інших європейських державах того періоду не створювали великих музейних комплексів. Але ідея їх створення та організації доволі часто висловлювалися під час традиційних щорічних етнографічних виставок.

На *другий етап* розвитку європейських музеїв під відкритим небом припадають дві Світові війни, що змінили політико-географічний поділ Європи. Проте, прагнення до самовизначення, пізнання і збереження власної історії, традицій і пам’яті народів зумовили створення численних музеїв під відкритим небом у міжвоєнний час.

За роки Першої світової війни розширити свої колекції вдалось небагатьом музеям. В їх числі музеї під відкритим небом в Арнемі (Голландія), в Оденсі і під Копенгагеном (Данія). Останній активно розвивався в воєнні роки як центр патріотичного виховання і пропаганди традицій національної культури.

Найбільше музеїв міжвоєнного періоду було створено у Швеції (135). В 1920 році за ініціативою місцевих жителів було створено шахтарський музей під відкритим небом у Лудвіці (Даларна). Він став першим музеєм, де методи збереження пам’яток житлової народної архітектури застосували до пам’яток промислової техніки. Натомість музей-садиба Естарп (1924 р.) відомий завдяки відновленню в ньому технології ведення традиційного сільського господарства з застосуванням історичних методів землеобробки, старовинних знарядь праці та давніх механізмів.

У Норвегії було засновано близько 60 музеїв. Найцікавішим серед них вважаємо музей під відкритим небом у Рьорусі, де демонструється життя різних соціальних груп населення: шахтарів, фермерів з високогір’я і корінного населення Лапландії.

Свідченням розвитку музейної справи Фінляндії міжвоєнного періоду є створення у 1923 р. представницького підрозділу музеїв під відкритим небом в рамках Союзу фінських музеїв. Серед дванадцяти музеїв, створених в той час, особливе місце посідає «Музей ремесел на монастирському пагорбі» в Турку (1937 р.). Він організований на основі комплексу господарських і промислових споруд 1770-1820 рр., а також близько 30 різноманітних майстерень. Сьогодні це один з найвідоміших європейських методичних центрів, де відтворені міські житлові споруди різного періоду, включаючи будівлі ХХ століття. Інші фінські музеї були менші за розмірами і мали локальне значення. Музей «Робочий квартал Амурі» в місті Тампере можна назвати першою спробою демонстрації міської забудови в динаміці її розвитку протягом 1882-1973 років. Характерною рисою даного закладу є участь в роботі музею дітей.

У міжвоєнний період виникали і активно розвивалися музеї під відкритим небом в Великобританії, Німеччині, Угорщині, Данії, Ісландії, Литві, Польщі, Румунії, Чехії, Швеції та ін. Один з найстаріших музеїв під відкритим небом Чехії – музей «Рожнов під Радгоштем» у Моравії. Хоча концепція була запропонованою перед Першою Світовою війною, будівництво розпочалося лише у 1925 році. Перший сектор під назвою «Дерев’яне містечко» був створений по рисунку плану старої частини м. Рожнова, який неодноразово руйнувався і перебудовувався. Пізніше відкрилися сільський сектор «Валахське село» (1968 р.) і «Долина млинів» (1983 р.), де нинішні власники розповідають про історію будівель, про свою сім’ю, а також демонструють процес виготовлення муки у млині та пригощають випічкою. Такі музеї сьогодні називають «живими». Спеціальна програма музею представлена річним циклом освітніх програм, пов’язаних із сільським господарством, ремеслами, городництвом, народними обрядами і тваринництвом.

На острові Мен у Великобританії у 1938 році був створений музей, в основі концепції якого – розвиток поселення. Музей займає значну його частину і, крім пам’яток архітектури, що знаходяться під охороною, включає близько 100 га сільського ландшафту. Тут вперше реалізували ідею змішаного типу музею, створеного методами «in situ» (на місці свого розташування) та «ex situ» (перенесення пам’яток), поєднавши на одній території існуючі споруди з їх мешканцями і привезені з різних місць цінні будівлі. Пізніше по цьому зразку було створено музей у Ньютонморі (Шотландія). Подібна організація музею під відкритим небом поширилася по всьому світі (напр., с. Холлоко в Угорщині).

Початок Другої світової війни в більшості європейських держав призупинив процес розвитку мережі музеїв. Лише у Швеції, якій вдалося зберегти нейтралітет, та, певною мірою, у Фінляндії продовжували виникати нові скансени. Обумовлений воєнними руйнуваннями, ростом самосвідомості населення і правління, у Європі розвивається рух щодо відновлення історичних пам’яток архітектури та забезпечення їх збереження.

1949 року було створено відомий музей під відкритим небом у Швеції –«Старий Лінчепінг». На території, площею 4 га, було реконструйовано стару частину міста зі збереженням планування, садибної забудови, а також грядок, невеликих фонтанів та скульптур у внутрішніх дворах. Центральну площу оточують будинки заможних містян та громадські споруди. Деякі житлові будинки, які перенесли на територію музею, були заселені тодішніми власниками. Сьогодні тут продовжують жити власники магазинів, майстерень та крамниць, які пропонують відвідувачам на продаж свою продукцію. Вкінці ХХ ст. «Старий Лінчепінг» став ще й методичним центром музеїв під відкритим небом в галузі збереження і розвитку дерев’яної міської архітектури, а також займається розробкою систем охорони і реставрації споруд, організацією різноманітних заходів і свят протягом року, науково-дослідницькою роботою та комерцією.

1953 року був відкритий фламандський музей під відкритим небом в м. Бокрейк (Бельгія). Іконографія XVI ст. та картини П. Брейгеля лягли в основу реконструкції зовнішнього вигляду окремих споруд, перевезених у музей. Спершу тут зберігалася лише сільська дерев’яна архітектура Фландрії різного датування, але пізніше з’явилася і міська забудова у вигляді перевезених будівель Антверпена XV-XVI ст. та цегляних копій знесених або зруйнованих під час реконструкції міста споруд. Організаційні, фінансові та експлуатаційні питання залишались невирішеними. Використання таких споруд для проведення різного роду заходів було доволі складним, оскільки не був вирішеним концептуальний рівень появи такої забудови в музеї. Використання пам’яток чи новобудов в комерційних цілях, їх презентація в музеї, розміщеному поблизу від унікального старого Антверпена, який постійно відвідують чимало туристів, виявилося складною і нерентабельною справою. Постало питання про продаж чи здачу в оренду споруд, що знаходились на балансі музею, потребували ремонту і постійного догляду. Цей приклад демонструє, що модні тенденції і напрямки в музейній діяльності здійснюють далеко не завжди позитивний вплив на її розвиток. Для уникнення такого роду складних проблем, створення будь-якого музею, а тим більше музею під відкритим небом, який, переважно, має великі масштаби, потребує ретельної науково-аналітичної підготовки та вироблення дієздатної ефективної концепції експонування та архітектурно-просторової організації.

Багато музеїв, заснованих до 1958 р., є локальними, мають невеликий розмір і організовувалися безпосередньо в селах або містечках на основі історичних садиб силами місцевих мешканців при підтримці правління. Прикладом таких невеликих музеїв під відкритим небом можуть служити скансени Ісландії, де ідея створення невеликих закладів виникла ще в довоєнний період, перший з яких відкрився 1943 р. Єдиний крупний музей під відкритим небом в Ісландії знаходиться в її столиці – Рейк’явіку. Створений він 1957 р. на основі садиби XV ст., довкола якої згодом встановили ще 23 будівлі, привезені з різних регіонів країни.

Третій період відзначається кількісним ростом, поширенням по всій території Європи та інших континентів, а також розширенням типологічного розмаїття.

Широко відомим став музей під відкритим небом в Коммерні (Німеччина), створений 1958 р. Його вважають одним з найбільш прогресивних завдяки оригінальній експозиції, що складається з чотирьох архітектурних комплексів (кожен з них демонструє типові сільські поселення чотирьох частин Рейнської області: Вестервальда, Айфеля, Нідеррайну і Бергішесланда), а також завдяки численним теоретичним роботам директора музею, А. Циппеліуса. Саме він пізніше ініціював створення Асоціації європейських музеїв під відкритим небом 1972 р.

Заслуговують на увагу північноірландські музеї, зокрема Ольстерський музей поблизу Белфаста. В ньому акцентувалося відтворення сільського стилю життя, основних видів діяльності та ремесел, характерних для відповідних регіонів. Тут налагодили ковальське, ткацьке виробництво. Відповідно до набору функцій йшов конкретний набір пам’яток, що стали експонатами. Оточуюче середовище підсилює необхідну атмосферу ферм. Такі доповнення служать додатковим ілюстративним матеріалом і не потребують детальних пояснень. Згодом до музею включили окремі споруди міської забудови, які стали відігравати функцію експозиційних площ. Організовані на території музею різноманітні культурні, освітні та соціальні заходи відіграють помітну роль і в політичному житті місцевого населення, відшукуючи мирні рішення для соціокультурних та релігійних проблем (у музеї експонуються храми трьох різних конфесій – римо- католицької, англіканської та кальвіністської).

В останні десятиріччя в Німеччині було створено ряд музеїв під відкритим небом, особливістю яких є розвинена науково-дослідна функція, всі вони функціонують як методично-дослідні центри. Ще одною рисою німецьких музеїв під відкритим небом є експонування пам’яток науки і техніки XIX – початку ХХ століття, багато з яких знаходяться в робочому стані і продовжують виконувати свою функцію. Такі музеї можна назвати «технічними» або «індустріальними». Таким чином, орієнтація музеїв під відкритим небом на дерев’яну народну архітектуру поступово розширилася на міську забудову, а згодом і на промислові споруди.

Особливу увагу привертають археологічні музеї під відкритим небом, створення яких характерно не лише для Європи. Характер таких музеїв визначається специфікою місцевої спадщини і пам’яток конкретних регіонів, представлених древніми архітектурними комплексами (Музей під відкритим небом в Ель-Аснамі, Національний парк в Тассіллі з наскельними малюнками, музей «Царські гробниці» в Луксорі і ін.). Музеї під відкритим небом та музеї- заповідники Азії також часто створюються на основі архітектурних комплексів та ансамблів (Музей глиняних воїнів з гробниці імператора Цинь Ши Хуан-ді, Музей в Кампонг-Томі в Кампучії і ін.). Набули поширення археологічні музеї- заповідники під відкритим небом в країнах Латинської Америки.

Створення археологічних музеїв під відкритим небом є характерним і для країн Південної і Центральної Європи (переважно, на місці розкопок грецьких і римських міст). У Берлінському музеї під відкритим небом, відкритому 1975 р., основу експозиції складають археологічні розкопки поселення початку ХІІІ століття. Тут реконструювали селище з численними житловими та господарськими спорудами. В музеї демонструються знайдені тут археологічні артефакти – знаряддя праці, прикраси та одяг.

У Франції доволі довго не було жодного музею під відкритим небом, хоча ідеї їх створення озвучувалися ще у 1930-х роках. Проте 1968 р. Жоржу А. Рів’єру вдалося реалізувати цю концепцію. Створені ним заклади започаткували такий вид музеїв під відкритим небом як «екомузей». Одною з найбільш характерних їх рис є тісна співпраця з місцевим населенням. В екомузеях зберігаються не лише територія, ландшафт і пам’ятні споруди, тут також продовжують жити люди, які зберігають устрій, історію, традиції, характерні для даного місця. Концепція екомузею отримала визнання і поширилася серед французького суспільства, про що свідчить факт створення близько 20 подібних музеїв у період з 1970 по 1986 роки. Найпопулярніший серед них – «Екомузей де От-Альзас» в Унгерсхаймі, відкритий 1984 року у Верхньому Рейні. Пізніше був створений музей поблизу Лілля, в якому демонструються пам’ятки північної Франції та деякі фламандські споруди.

Більшість екомузеїв використовує існуючі садиби, квартали та селища для пізнання і відновлення у невеликих масштабах екологічно-культурної рівноваги в поселенні, а також своєрідної соціальної терапії населення. Створення концепції дало поштовх до створення музеїв «in situ», які розташовуються в місцях свого історичного виникнення і функціонування.

Найвідоміший угорський музей «in situ» в селищі Холлоко включений у список світової спадщини UNESCО. Це поселення ділиться на дві частини. Одна із них, повністю присвячена музейній функції, демонструє пам’ятки культової і житлової народної архітектури, сільськогосподарської та промислової діяльності угорських селян, ремісників і торговців Австро-Угорської імперії. Друга частина села забудована новими будинками, що зберігають народні риси. Жителі села переважно працюють у музеї, інші займаються, в основному, сільським господарством.

За подібним принципом охороняють сербські села. Одним з найвідоміших прикладів є музей «Старе Село» в Сірогойно. Більша частина споруд, що розташовані на його території, відноситься до XVIII-XIX ст., інші були перевезені пізніше. В деяких будинках по сьогодні живуть люди, але більшість споруд є музеєфікованими пам’ятками. В музеї щорічно відбуваються численні свята, фестивалі та заходи, присвячені традиційним ремеслам та обрядам.

Четвертий, період розвитку музеїв під відкритим небом відзначається розширенням функцій, впровадженням нових принципів щодо їх створення, формування та функціонування. Новостворені та реформовані музеї невпинно перетворюються на багатопрофільні освітньо-розважальні культурні центри.

Активно набувають популярності та поширення історико-культурні парки – музеї під відкритим небом, створені на основі відтворених втрачених пам’яток або достовірно відновленому історичному середовищу певної епохи. Такі музеї не демонструють автентичних пам’яток, проте експонують нематеріальну культурну спадщину – фольклор, ремесла, традиції та обряди тощо. Організувати даний тип музеїв під відкритим небом є набагато простіше, ніж використовуючи автентичні об’єкти, оскільки свобода проектанта обмежується лише необхідністю наслідувати характерне історичне середовище (обмеження виникають у випадку розташування на історичному місці). В окремих випадках історико-культурними парками доповнюють автентичні споруди, в інших – вони функціонують автономно. Оскільки в їх основі лежить нематеріальна культурна спадщина, а не нерухомі пам’ятки, історико-культурні парки в даному дослідженні розглядаються лише побіжно.

Наприклад, в Північній Ірландії, поблизу деяких середньовічних замків в нових будівельних матеріалах, на основі наукових досліджень відтворюють невеликі поселення. Актори театру зображають повсякденне життя древніх кельтів, демонструючи знаряддя праці і технологію давніх ремесел. Такі копії не можуть вважатися автентичними пам’ятками, але відтворення атмосфери і побуту людей якнайкраще доповнюють замкові споруди.

Узагальнюючи, можна стверджувати, що сьогодні функціонує безліч музеїв під відкритим небом (табл. Г.2, Г.3). Найбільша їх кількість знаходиться в Європі (48%) та Північній Америці (46%). Розглядаючи азійські держави (3%), найбільше музеїв під відкритим небом зустрічається у Японії. Рідше – в Африці та Океанії (рис. Г.1).

Для Європи найбільш характерні етнографічні скансени, набувають популярності й екомузеї. Останні також доволі часто зустрічаються в Америці та Канаді. Для країн Азії та Північної Африки більш характерні археологічні музеї під відкритим небом. Характер таких музеїв визначається специфікою місцевої спадщини і пам’яток даного регіону, представлених древніми архітектурними комплексами. Набули поширення археологічні музеї-заповідники під відкритим небом і в країнах Латинської Америки. Одинаковою популярністю у всіх частинах світу користуються історико-культурні парки (рис. Г.2).

Оригінальність ідеї «Скансену» полягала у тому, що функції збереження і демонстрації експонатів виносилися за межі стін музею. Сфери діяльності музею стали перевищувати розміри приміщень, що зумовило потребу використання відкритих площ і просторів. Житла, ремесла, господарство, предметний світ, а також нематеріальна спадщина (етнографічні фестивалі, фольклорні свята і релігійні обряди, історичні реконструкції) поєднуються і демонструються інтерактивно. Межі музейного простору розширюються та розчиняються завдяки відтворенню історичного середовища, поєднаного з історичними реконструкціями та ігровим полем.

Велика частина музеїв під відкритим небом, що сьогодні діють в Україні, була створена в минулому столітті, коли підходи до демонстрації пам’яток були іншими, а профільна класифікація - значно спрощена. На сьогодні, музеї впевнено трансформуються у багатофункціональні мультипрофільні просвітницькі соціокультурні заклади (табл. Г.2, рис. Г.2).

Гарнік Т. зазначає, що в культурному просторі України також спостерігається перехід від «науково-культурного закладу» або «заповідника» до «історико-культурних зон», що становлять собою своєрідний «мегамузей» з різноманітними формами діяльності. В таких «історико-культурних зонах» архітектура стає частиною комунікативного простору і перестає бути мертвим експонатом .

В процесі дослідження було розглянуто та проаналізовано особливості 30 діючих музеїв України, основні експозиції яких розташовані під відкритим небом (табл. Г.4, Г.5, Г.6). Найпоширенішим типом серед них є скансени (40% від загальної кількості музеїв під відкритим небом небом в Україні), музеї народної архітектури під відкритим небом, які поєднують історичну, етнографічну та природничо-наукову спеціалізацію (рис. Г.3).

На території України скансени з’явилися у 70-х рр. XX ст. Перший з них було засновано у 1964 році в Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Згодом розпочалися роботи щодо створення музеїв під відкритим небом в Ужгороді (1965), Львові (1966), Києві (1969) та Чернівцях (1977). На відміну від Європи та Америки, де характерним є експонування реконструкцій з доповненням їх етноекзотикою, орієнтованою на пересічного туриста, в Україні збереглася велика кількість автентичних пам’яток народної дерев’яної архітектури.

Намагання комплексно зберігати пам’яткові об’єкти, їх планувальну структуру, традиційну забудову, своєрідні характеристики ландшафту та історичного середовища в системі міста, поселення чи іншого містобудівного утворення, стало підставою для створення перших заповідників, які потенційно мають якості музеїв під відкритим небом. Разом із дослідженнями та реставрацією пам’яткових споруд, починаючи з 50-х років минулого століття проводилися певні пам’яткоохоронні заходи й на об’єктах садово-паркового мистецтва, зокрема таких як старовинні парки «Софіївка» в Умані, «Олександрія» у Білій Церкві, палацово-паркові ансамблі в Качанівці, Сокиринцях, Алупці, Лівадії, Шарівці та ін.

Кризові явища радянського суспільства у 80-х роках ХХ ст. спричинили розвиток негативних стагнаційних процесів пам’яткоохоронної та реставраційної діяльності в Україні. А науково-технічний прогрес на зламі ХІХ-ХХ ст. вводить нові зміни у музейну сферу. Автентичні матеріали окремих пам’яткових комплексів дозволяється доповнювати, ревіталізувати та ревалоризувати відповідно до сучасних будівельно-технічних вимог, але це треба робити з мінімально можливою шкодою пам’ятці, про що в Україні забувають на довгий час.

В нашій державі сьогодні налічується понад три десятки музеїв під відкритим небом різних типів і профілів. Найбільш численну групу представляють музеї народної архітектури і побуту  власне, скансени. Найбільші з них – національні Музей народної архітектури та побуту в селі Пирогів Київської області, Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини у Переяславі-Хмельницькому та Музей народної архітектури та побуту ім. Климента Шептицького «Шевченківський гай» у Львові. Дещо меншими є обласні музеї, серед яких варто згадати Чернівецький державний музей народної архітектури та побуту, Закарпатський музей народної архітектури в Ужгороді, Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття в селі Крилос Івано-Франківської області, Музей історії сільського господарства Волині в селі Рокині Волинської області та Музей архітектури і побуту «Старе село» в селі Колочава Закарпатської області.

Незважаючи на великий потенціал, туристична інфраструктура більшої частини України розвинута недостатньо для того, щоб приваблювати ширше коло відвідувачів. Розташування пам’яток та інших туристично-рекреаційних ресурсів на території України, а також концентрація фінансових ресурсів держави повністю відображені у розміщенні музеїв під відкритим небом. Об’єктами музеєфікації виступають як осібні пам’ятки, так і пам’яткові комплекси чи ансамблі. Найбільша концентрація музеїв під відкритим небом на Київщині, де розташовані найбільші з них. Дещо менша – на заході України та на Прикарпатті, де популярні невеликі за розміром скансени та музеї-садиби (рис. Г.4, Г.5).

Різна концентрація пам’яток та інших туристично-рекреаційних ресурсів на території України зумовлює нерівномірність туристичного освоєння. Як приклад розглянемо Львівську область, яка залишається одним з найбільш туристично привабливих регіонів нашої держави. На жаль, основні туристичні потоки спрямовані у саме місто і кілька невеликих туристичних центрів поблизу. Це спричиняє навантаження на пам’яткову центральну частину міста, залишаючи практично неосвоєною приміську територію та інші райони області.

Крім «Шевченківського гаю» на Львівщині знаходяться й інші об’єкти, які можна класифікувати як музей під відкритим небом. Перш за все, це один з небагатьох у світі меморіальних музеїв-цвинтарів  Історико-культурний заповідник «Личаківський цвинтар». На Львівщині мають статус Державного історико-архітектурні заповідники у Львові і Жовкві та історико-культурні заповідники «Нагуєвичі» на Дрогобиччині і в м. Белз. Риси музею під відкритим небом мають Державний музей-заповідник «Олеський замок» та Музей- заповідник «Золочівський замок». Великим потенціалом для створення музею під відкритим небом мають Державний історико-культурний заповідник «Тустань» в селі Урич Сколівського району, Історико-культурний заповідник «Давній Пліснеськ» на території Пліснеського археологічного комплексу в селі Підгірці Бродівського району та ін. пам’яткові об’єкти.

Проте, музеям під відкритим небом в Україні притаманний ряд недоліків. Традиційні скансени занадто великі та інертні для планомірного систематичного впровадження сучасних тенденцій. Потреба масштабного фінансування теж стає перешкодою. Таким чином, вони адаптуються до сучасних вимог фрагментарно і надзвичайно повільно, що характерно для скансенів у всьому світі. Для скансенів, створених «ex situ», недоліком залишаються ризики при перенесенні пам’яток. Для дерев’яної архітектури надзвичайно важлива пожежна безпека, якій в Україні приділяють недостатньо уваги.

Багато музеїв, які володіють рисами і потенціалом для створення на їх основі музеїв під відкритим небом (найчастіше, архітектурних), не надають належної уваги оточенню основних будівель. Парки навколо палаців, замків і резиденцій- музеїв трактують просто як доповнення, рекреаційну зону, а не цінний історичний матеріал. Основні експонати в таких музеях демонструються колекційним способом, зосереджуючись всередині приміщень. Будівлі-пам’ятки практично не трактуються в якості «експонату». А новостворені заклади, що класифікують себе як музей під відкритим небом, доволі часто спрямовують свою діяльність в туристично-розважальному напрямку, фрагментарно застосовуючи популярні у світі прийоми.

Характерною рисою музеїв під відкритим небом малого розміру є наявність на їх території або поблизу тематичних готелів і ресторанів, які покликані розважити відвідувача, але в яких наслідування історично вірних характеристик замінюється вільною стилізацією та інтерпретацією окремих іконічних рис місця чи епохи, що демонструє музей.

Для великих музеїв під відкритим небом (археологічних, меморіальних), для яких є характерним розпорошення пам’яток на великій території, недоліком залишається непродуманість транзитного руху всередині музею, а символічне знакування дотримується застарілих форм експонування – таблиця з текстом, макет чи монумент.

Популярні історико-культурні парки, які моделюють історичне середовище, оминають складнощі використання автентичних об’єктів, тим самим втрачаючи свою цінність, більшою мірою це розважальні центри.

Тенденція до вільного трактування історичного середовища спричинила ще одну відмінність українських музеїв під відкритим небом від європейських – у них практично відсутня науково-дослідна функція. Якщо великі скансени чи археологічні музеї стають науковими центрами, де на основі вивчення місцевих пам’яток проводяться масштабні дослідні проекти, то в Україні ця їх сторона розвинена дуже слабо і є присутньою лише в найбільших і найстаріших музеях.

Багато з досліджених та раніше відомих пам’яток України можуть стати основою для створення музеїв під відкритим небом. Великим потенціалом володіють об’єкти, які не занесені до Державного реєстру, але мають історико- культурну цінність. Об’єктами музеєфікації можуть виступати як осібні пам’ятки, так і пам’яткові комплекси чи ансамблі. Варто зазначити, що йдеться не про пристосування об’єктів культурної спадщини під музей, а про трактування їх як музейних експонатів.

Найбільш перспективним напрямком розвитку музеїв під відкритим небом в Україні є використання архітектурних ансамблів, фортифікаційних об’єктів та археологічних комплексів.

На Львівщині сьогодні існує можливість створення двох музеїв під відкритим небом, які б репрезентували Давньоруську добу – на основі Пліснеського і Стільського городищ. Також Руську добу може представляти музей у Тустанській фортеці, яка сьогодні розвивається в туристично-анімаційному напрямку і щороку проводить масштабний етнокультурний фестиваль, проте їй бракує ресурсів для клуглорічної активності. Розвитку сприяє розміщення пам’ятки у курортній зоні Карпат, поблизу Трускавця, Моршина та Східниці, а також наявність проектної документації, розробленої дослідником пам’ятки, археологом М. Рожком.

На жаль, велика кількість об’єктів історико-культурної спадщини, які мають туристичну привабливість і потенціал для створення музеїв під відкритим небом, знаходяться у занедбаному стані, оскільки їх масштаб потребує великих капіталовкладень для створення повноцінного музею під відкритим небом. Набагато легше організувати тематичний або історико-культурний парк, в якому автентичність пам’яток має другорядне значення, ніж організувати архітектурний чи археологічний музей на основі об’єктів, що охороняються чинним законодавством. Брак коштів, небажання проходити через недосконалі юридичні процеси та необхідність проводити численні фахові дослідження відлякують людей, які можуть стати натхненниками та ініціаторами створення музеїв під відкритим небом. Окремі ентузіасти, яким вдалося пройти через усі складнощі і таки заснувати музей, зазвичай обмежуються невеликими розмірами одного садибного комплексу. Три чверті всіх діючих музеїв під відкритим небом в Україні мають дрібні та малі розміри (рис. Г.4).

Тому, другим перспективним напрямком розвитку музеїв під відкритим небом можна вважати локальні (часто приватні) музейні установи. В Україні вони найбільш поширені на Закарпатті, де садиби-музеї функціонують в селах Антонівка Ужгородського, Зубівка Мукачівського, Осій Іршавського, Тернове та Наресниця Тячівського, Горінчове та Стеблівка Хустського районів. Реконструкції місцевих житлових споруд виконані у селах Бронька та Довге Іршавського району. Можна згадати музей «Рідне село» у с. Красний Мак Бахчисарайського району (АРК), історико-етнографічний музей «Козацькі землі України» у с. Вереміївка Чорнобаївського району Черкаської області, етнографічний комплекс «Українське село» у с. Бузова Києво-Святошинського району Київської області, етнографічний музей під відкритим небом «Українська Слобода», розташований в с. Писарівка Золочівського району Харківської області та багато інших. Перелік приватних музеїв під відкритим небом можна продовжити новими, перспективними музейними установами. Мережа приватних музеїв під відкритим небом поступово розростається і популяризується.

Ще один перспективний напрямок музеїв під відкритим небом в Україні – промислові об’єкти. Численні заводи і виробництва, що залишилися на території нашої держави сьогодні активно загосподарьовуються у сфері видовищно- культурної діяльності. Вони також можуть лягти в основу музею під відкритим небом. Оригінальним був музей лісообробки і лісосплаву, створений на Чорній Річці і біля озера Синевир у Міжгірському районі. На жаль, сьогодні він не функціонує, оскільки був сильно пошкоджений повінню, після якої не був відновлений.

Доволі бурхливо, як зазначалося вище, розвивається напрямок створення анімаційних історико-культурних парків під відкритим небом (16% від загальної кількості музеїв під відкритим небом в Україні) (рис. Г.3). Серед них  Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» в Батурині, Національний історико-культурний заповідник «Чигирин», Культурно- освітній комплекс «Мамаєва Слобода» в Києві, Історико-культурний комплекс

«Запорозька Січ» на території Національного заповідника «Хортиця» в Запоріжжі, Музей під відкритим небом «Табір УПА «Волинь-Південь» в селі Антонівка Тернопільської області, Розважально-історичний комплекс Парк «Київська Русь» та ін. Проте, такі заклади не попадають у фокус даного дослідження.

Директори українських скансенів прийняли рішення про створення Асоціації музеїв під відкритим небом. В Європі подібне об’єднання існує вже багато років. Асоціація європейських музеїв під відкритим небом «Assоciatiоn оf Eurоpen Оpen Air Museums» (AEОM) є престижною міжнародною організацією, яка об’єднує найвизначніших скансенознавців європейських країн з метою обміну досвідом щодо охорони пам’яток народної архітектури та побуту, побудови і діяльності музеїв під відкритим небом. Багато науковців вважають, що «європеїзація» скансенів зовсім не йде на користь українській музейній галузі. Задля туристичного ширвжитку руйнуються автентичні пам’ятки, нівелюються наукова і документальна достовірність окремих об’єктів і цілих експозицій, яка водночас для туристів є найбільш привабливою.

Одним із шляхів ефективної модернізації музеїв в Україні є застосування інноваційних форм роботи музеїв, що зможуть зацікавити та привабити нових відвідувачів, а також поєднання зусиль музейної і туристичної галузей, що дозволить не лише популяризувати музеї серед населення, а й залучити нові фінансові надходження. Зокрема, варто згадати таке явище як музейний туризм, специфіка якого полягає в ефективному використанні туристичного потенціалу музеїв і територій, які до них прилягають, з метою пропаганди нашого національного надбання та сприяння входження України у європейський музейний простір.

Обґрунтованим буде твердження, що музеї під відкритим небом – це світова тенденція музейного туризму. Хоча в Україні їх формування знаходиться на початковому етапі, останніми роками їх становлення набирає темпів і масштабів, музеї розширяють та урізноманітнюють традиційні методи роботи, підвищуючи зацікавлення публіки своєю діяльністю.

В основу міжнародної стратегії збереження та використання культурної спадщини покладено такі принципи:

* + - розуміння комплексного характеру спадщини, що включає не лише рухомі і нерухомі пам’ятки історії, культури і природи, але й нематеріальну спадщину, етнокультурне, історичне і природне середовище;
    - розуміння цілісності спадщини як системи освіти, в якій окремі об’єкти не можуть бути збережені окремо від інших, за межами історичного середовища;
    - територіальний підхід до збереження спадщини;
    - розгляд охоронної діяльності і використання спадщини як органічної частини сучасних соціокультурних та економічних процесів;
    - розуміння трансформації сучасного суспільства, орієнтованого на отримання задоволення та ілюстративного матеріалу замість констатуючої інформації освітнього характеру;
    - використання сучасних мультимедійних технологій для збереження та популяризації спадщини.

З огляду на ці принципи та історичний процес розвитку музеїв під відкритим небом, можна виділити основні світові тенденції у їх створені та архітектурно- просторовій організації.

На сьогодні найактуальнішою тенденцією вважається середовищний підхід, що виражається в охороні середовища пам’яток архітектури та містобудування шляхом збереження історично сформованого природного та антропогенного оточення. Багато науковців у своїх працях зазначають важливість оточення пам’яток. Саме музей під відкритим небом є тою формою музею, яка дозволяє найповніше реалізувати територіальний підхід, оскільки вона поєднує в собі взаємозв’язок і взаємовплив основних елементів історичного середовища і культурного ландшафту, а саме людину, культуру і природу.

Первинна ідея перенесення на окремі території унікальних сільських будівель і споруд трансформувалася у збереження пам’яток архітектури методом

«in situ», тобто на своїх історичних місцях, зберігаючи зв’язок з історичним середовищем та певними історичними подіями. При неможливому збереженню об’єкта спадщини на місці свого розташування, як виключення, застосовується музеєфікація «ex situ», з перенесенням об’єкту в інше місце, де можна створити найбільш сприятливі умови для збереження та музейного показу (характерно для традиційних етнографічних музеїв під відкритим небом). Проте нова форма створення музеїв під відкритим небом набуває все більшого поширення і популярності.

Музеї під відкритим небом, що створюються «ex situ», зазвичай розташовуються у приміській парковій зоні. Такі території мають хороше транспортне сполучення з містом, включають в себе гарні пейзажні точки, водойми та цікавий рельєф – саме такі відпочинкові зони дозволять створити якісну репрезентацію звезених пам’яток архітектури.

При використанні пам’яток «in situ», постають інші завдання – формувати нове середовище не потрібно, натомість треба оживити і відновити вже існуюче. В таких ситуаціях може бути складніше організувати транспортну доступність і відвідуваність, оскільки музей, що знаходитиметься далеко від міст і до якого складно добратися, не буде приваблювати туристів.

Інколи два підходи поєднуються. Наприклад, квартали історичної частини міста зберігалися як самостійний комплекс всередині міста або переносилися на його околиці і розміщуватися поруч із музеєм селищних територій. Європейський досвід дає приклади організації музеїв змішаного типу з акцентом на збереженні історичного середовища існуючого поселення і впровадження в його структуру інших пам’яток різного періоду будівництва (острів Мен в Великобританії, село Карілатсі в Естонії або Холлоко в Угорщині).

До складу середовища входять різні аспекти – природний, ландшафтний, архітектурний, просторовий, функціональний, утилітарний, соціальний, інформаційний і інші. Можна зробити висновок, що в широкому розумінні історичне середовище розглядають як предметно-просторове оточення людини, створене нею у відповідних природних умовах для забезпечення своєї життєдіяльності. На формування історичного середовища найбільше впливає діяльність людини, яка взаємодіє з природним оточенням, предметно його наповнює, удосконалюючи відповідно до своїх потреб. Таким чином, середовище постійно змінюється, хоча в окремі періоди його елементи можуть залишатися стабільними у часі.

Одним з обов’язкових заходів для збереження історичного середовища є територіальна охорона пам’яток архітектури та містобудування в своєму оточенні шляхом встановлення охоронних зон. Таким чином, територіально поєднана між собою сукупність пам’яток залишається єдиною в межах історико-культурних заповідників чи історичних ареалів.

Територіальним заходам збереження об’єктів нерухомої культурної спадщини приділено увагу і в Законі України «Про охорону культурної спадщини». У розділі про захист традиційного характеру середовища та об’єктів культурної спадщини визначаються такі зони охорони:

* + - охоронні зони пам’ятки, археологічних територій, регулювання забудови, охоронюваного ландшафту, археологічного культурного шару;
    - заповідники та історичні ареали населених місць як історично успадковані сукупності;
    - об’єктів культурної спадщини, організованих територіально.

На основі згаданого вище закону було розроблено нормативні документи, а саме: ДБН «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування» та «Склад, зміст, порядок розроблення погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України».

Сьогодні музеї під відкритим небом, створені на основі ансамблів та комплексів пам’яток, часто отримують статус музею-заповідника. Навколо всієї території заповідника встановлюються такі зони охорони: охоронна зона заповідника, зона охоронюваного ландшафту і зона регулювання забудови. В межах цієї території строго забороняється будь-яка господарська та будівельна діяльність. Пам’яткоохоронні заходи на території заповідника повинні мати спрямованість на збереження історично сформованого просторового устрою оточення архітектурного чи містобудівного пам’яткового утворення.

Пам’яткові ансамблі та комплекси за своєю суттю є близькі до містобудівних утворень. Проте, останні характеризуються територіальною цілісністю, в той час як ансамблі – композиційною, а комплекси структурно-функціональною єдністю. З цієї причини, для збереження пам’яткових ансамблів та комплексів як об’єкта демонстрації музею під відкритим небом, рекомендується використовують інтегральний підхід, а не вибіркову реставрацію окремих об’єктів, що є складовими цілісного пам’яткового утворення. Залежно від містобудівної значущості пам’яток, визначається загальне спрямування пам’яткоохоронних заходів, але обов’язковим пунктом у збереженні ансамблів та комплексів є охорона характерного довкілля.

Основна тенденція, яка повинна залишатися незмінною – пріоритет ефективної охорони пам’яток. При створенні музею під відкритим небом у кожному конкретному випадку архітектор повинен вибрати оптимальний набір пам’яткоохоронних методів. Для продовження часу існування пам’ятки та її максимально можливого збереження, провідними засобами залишаються своєчасна консервація, професійно виконані реставрація та реабілітація, а також грамотна музеєфікація або пристосування пам’ятки. Такі роботи проводяться у зазначеному законами режимі, за державного погодження та контролю. Будь-яка пам’яткоохоронна діяльність повинна ґрунтуватися на наукових дослідженнях, в тому числі і вибір реставраційної методики.

Існують певні вимоги щодо збереження об’єктів спадщини, їх матеріальної і духовної складових, архітектурно-просторової форми та композиції, а також історично сформованого середовища. Дотримання цих вимог дозволить максимально розкрити суть та інформаційний потенціал історико-культурних пам’яток.

Ще одною важливою тенденцією у створенні музеїв під відкритим небом є можливість використання певної кількості реконструкцій. Термін «реконструкція» у пам’яткоохоронній сфері й реставраційній методиці означає відбудову, відтворення. До реконструкції вдаються для відтворення архітектурно- мистецького вигляду об’єктів минувшини. Відтворення архітектурної форми споруди в одних випадках може зводитися до графічного зображення, в інших — досягатися шляхом натурної відбудови. Відповідно, розрізняють графічну (наукову) і реставраційну (практичну) реконструкції.

Першочерговим завданням реставрації є збереження автентичної матеріальної субстанції пам’ятки. Другорядним виступає виявлення прихованих чи втрачених елементів архітектурної форми. Таким чином, предметом реставрації є автентична матеріальна структура пам’ятки, але не менш важливою є її архітектурно-просторова форма. Застосування відповідного методу і рівень втручання визначаються багатьма факторами – історико-культурною цінністю пам’ятки, рівнем збереженості і технічним станом, розміщенням у природному середовищі та системі забудови міст і поселень, а також функціонально- утилітарним потенціалом. В кожному випадку, реставратори прагнуть звести до мінімуму або взагалі уникнути інтрагенних дій щодо матеріальної основи пам’ятки. Але для архітектурних ансамблів особливо актуальною є художня, історична та містобудівна достовірність образу. Тому для таких пам’яток важливою є цілісність, яка часто є відсутньою через руйнацію та втрату окремих елементів ансамблю.

Застосування методу цілісної реставрації мотивується метою ревалоризації архітектурно-містобудівного ансамблю. У цьому випадку автентичність і достовірність виступають на рівні історичного середовища. Найважливішим стає збереження художнього образу ансамблю, який в даному випадку є ціннішим, ніж матеріальна автентичність окремих елементів. Цілісна реставрація ставить за мету максимальне розкриття особливостей пам’ятки як витвору мистецтва. Цей метод частково нехтує автентичністю, але зберігає художню достовірність, що є ключовим для архітектурних ансамблів.

Доцільність цього методу досі викликає бурхливі дискусії. Міжнародні та вітчизняні документи не рекомендують відбудовувати втрачені пам’ятки. Тому до реставраційної реконструкції варто вдаватися лише в окремих випадках. Якщо відсоток втрат пам’ятки є доволі значний, а її відновлення мотивується необхідністю регенерації архітектурного ансамблю та відновлення його ключових складових, то відбудова дозволяється лише при наявності достатнього наукового опрацювання.

Практика відбудови зруйнованих об’єктів в Україні набула популярності в 90-х роках ХХ століття. Хоча в деяких випадках такі дії є дійсно виправдані, вони стали занадто використовуваними, почали втрачати своє наукове підґрунтя і перетворилися у просте макетування, яке повністю нівелює історико-культурну цінність пам’яток. На думку автора, зазначені заходи мають право на застосування, але у випадках, коли значущість просторового образу ансамблю перевищує цінність автентичності окремо взятої його частини і тільки тоді, коли має достатню наукову базу, що дозволяє з високим рівнем достовірності відтворити втрачений елемент. У цих випадках автентичність відходить на другий план, а реконструйовані об’єкти відіграють певним чином меморіальну роль, роль символу.

Вдаватися до реставраційних реконструкцій тільки у виняткових випадках закликає й прийнята 2000 р. фахівцями ІСОМОS та ІССRОМ Ризька хартія з автентичності та реконструкції історичних об’єктів у контексті збереження культурної спадщини. У ній зазначається, що відтворення об’єкта прийнятне тільки тоді, коли воно є єдино можливим шляхом збереження історично значущого місця або коли внаслідок руйнування об’єкта комплекс має незавершений вигляд. Також натурна реконструкція не може виконуватися на основі гіпотетичних домислів або становити загрозу збереженню автентичних залишків чи порушувати історично усталене середовище.

Безперечно, відтворені об’єкти не можуть вважатися пам’ятками, оскільки вони не є документом історії. Натомість вони мають інформаційно-символічний характер, що служить для відображення окремих історичних епох та для доповнення пам’яткових утворень та їх історичного середовища.

Особливим випадком є археологічні музеї під відкритим небом та експериментальна археологія, яка сьогодні набуває поширення. Спроби реконструкції окремих споруд чи цілих історичних поселень здійснюються не на території пам’яток археології, а поблизу. Їх виконують на основі ретельних наукових археологічних досліджень, вони дають змогу зрозуміти і наочно спостерігати окремі аспекти життєдіяльності історичних пам’яток. Такі «макети» використовують і в освітніх цілях, організовуючи на їх основі цілі музеї під відкритим небом, і в розважальних, проводячи різноманітні фестивалі, і в наукових – для проведення експериментів (наприклад, спалюють реконструкцію дерев’яного житлового будинку, для того, щоб краще зрозуміти, як така конструкція буде руйнуватися і які рештки залишить по собі). Автентичну пам’ятку так «використовувати» недопустимо, натомість реконструкції дають можливість експериментальній археології розширити наші знання про минувшину.

Після прийняття UNESCО Конвенції про нематеріальну спадщину у 2003 р., все більшої актуальності та поширення набуло відтворення народного фольклору, традицій та ремесел у музеях під відкритим небом. Також все більшої популярності набирає використання театралізованих елементів в екскурсіях та демонстраціях. Такий підхід широко використовується у т.зв. «живих» музеях або музеях живої історії.

В «живих» музеях під відкритим небом широко проявляється тенденція до «культури участі». Суть її в тому, що працівники музею унаочнюють історію, граючи ролі осіб, які колись жили та працювали в будинках, що тепер експонуються в музеї, а відвідувачі можуть самі взяти участь у різноманітних культурних дійствах, стати їх співтворцем. В такому випадку демонструється не лише архітектура певного історичного періоду, але й доповнюючі деталі предметного рівня - одяг, зброя, предмети побуту, транспорт тощо. Працівники демонструють народні ремесла, промисли та елементи фольклору та кухні, проводять показові творчі майстер-класи та різноманітні етнофестивалі.

Найчастіше такий підхід використовується в музеях експериментальної археології під відкритим небом, створених на основі повністю або частково реконструйованих об’єктів, що дає можливість відвідувачам повністю використовувати як предмети, так і споруди музею. Але нерідко навіть класичні колекційні музеї для приваблення аудиторії реалізують окремі принципи «живої історії», наприклад, за допомогою театралізованих екскурсій. Подібні дійства є основою і тематичних парків.

Підставою для нових просторових рішень стає трансформація в сприйнятті глядачів. Оскільки відвідувачі сьогодні більш орієнтовані на отримання задоволення, а не текстових даних, ефективним буде використання мультимедійних засобів, що доповнюватимуть автентичні експонати. Все популярнішими стають засоби доповненої та віртуальної реальності. Використання інноваційних технологій викликають великий інтерес у молоді, для якої екранна культура та електронні джерела інформації більш звичні, ніж книжкові.

Щоб якнайповніше показати відвідувачеві створене людьми середовище існування та самореалізації, музейний простір повинен містити сукупність фізичних і символічних об’єктів.

Сучасні мультимедійні технології в музейному середовищі дозволяють розширити інформаційну складову експозиції, за допомогою технічних ефектів показати предмет в контексті віртуального простору, із можливістю представлення атмосфери часу та специфіки існування предмету, стати засобом створення різного роду ігор, інтерактивних взаємодій та розваг.

Застосування мультимедійних систем при архітектурному вирішенні середовища може відігравати роль не тільки допоміжного засобу організації простору, але й виступати як самостійний інструментарій формування середовища.

Традиційні музеї, експозиції яких створюються за тематично-жанровим принципом, не здатні пробудити активність широкої публіки і допомогти їй усвідомити значення культурного надбання. Цю проблему успішно вирішують музеї під відкритим небом, які експонують пам’ятки в їх історичному середовищі, що сприяє комплексному сприйняттю інформації та посилюють емоційно- образний вплив музею на відвідувача.

Як уже зазначалося, в процесі дослідження було виконано всебічний порівняльний аналіз 30 діючих музеїв України, основна експозиція яких розташована під відкритим небом. Серед них розглядалися як офіційно визнані, так і ті, які володіють їх основними рисами, проте типологічно не вважаються «музеями під відкритим небом». До першої групи належать, в першу чергу, скансени та музеї садиби. Друга група складається в основному з музеїв-заповідників. Як було вказано у попередніх підрозділах, вважаємо

«заповідник» - охоронним статусом закладу, тому класифікуємо їх як музеї під відкритим небом. Також, в цілях порівняння, до списку проаналізованих музеїв включено історико-культурні парки, які не потрапляють у фокус дослідження у зв’язку з відсутністю в них автентичних пам’яток.

Для України характерною є кількісна перевага скансенів. Для них характерне розміщення в мальовничих паркових зонах міст або за їх межами. За площею такі музеї різняться дуже сильно: від близько 10 га до понад 100 га.

Найбільший серед них - Музей народної архітектури та побуту в Пирогові. Українським скансенам притаманні переваги і недоліки більшості скансенів.

Першою особливістю, яка має і позитивні, і негативні риси є те, що скансени створені методом «ex situ» і перенесені з місця свого початкового існування. Позитив полягає у тому, що скансени розташовуються на озеленених територія, до яких є зручний транспортний доїзд, який можна доволі легко зорганізувати ще при виділенні ділянки під створення музею. Негативом стає втрата зв’язку з автентичним середовищем. Далеко не завжди у музеї достовірно моделюють рельєф та особливості садибних ділянок, не говорячи вже про флору та фауну.

Розпланування скансенів найчастіше пейзажне, з замкнутим, рідше спрямованим або комбінованим, туристичним маршрутом, на якому зустрічаються окремі точки інтересу – садиби та групи садиб, кожна з яких репрезентує пам’ятки певного географічного регіону. Така схема уже не раз використовувалася для планування скансенів і повністю себе виправдала.

Недоліком скансенів України є те, що попри велику площу, початково в них не передбачалося використання внутрішнього транспорту. Гуляючи по музею довгий час, люди, особливо літні, втомлюються, їм не вистачає сил, щоб оглянути весь музей і вони обмежуються лише відвідуванням основних експонатів або детальним оглядом груп пам’яток, які розміщені ближче до входу. Інколи, намагаються використовувати внутрішній електротранспорт, але він, зазвичай, лише створює незручності для пішоходів і вибивається з загального стилю середовища. Використання характерних для сіл коней, возів тощо – можна зустріти лише на невеличких площах, як атракціон, але не як засіб пересування.

Також при створенні скансенів не передбачалося проведення культурно- масових заходів – а якщо і передбачалося, то не в таких масштабах, як це робиться сьогодні. У скансенах відсутні приміщення для зручного проведення лекцій, майстер-класів, фестивалів. Тенденція до інтерактивності з’явилася пізніше. Зараз, намагаючись її застосувати для популяризації музею та покращення його діяльності, організаторам доводиться використовувати скромні маленькі приміщення окремих садиб, що не призначені для перебування в них великої кількості людей, або зводити тимчасові конструкції – намети, сцени, накриття, які виконуються у стандартних формах і матеріалах, оскільки брак коштів не дозволяє кожного разу розробляти дизайн, який би гармоніював з середовищем, а місця для перманентного розміщення таких об’єктів не передбачено. Для відтворення обрядово-календарних традицій використовують площі навколо церков, а сцени розміщують на галявинах поміж експонатів, проте при проектуванні ці площі не були розраховані на таку кількість людей, яка сьогодні відвідує фестивалі.

Тенденція до інтерактивності зумовлює також використання методів «живої історії», що передбачає залучення численних акторів. Це, своєю чергою створює потребу допоміжних приміщень для них, складів для костюмів, інвентарю, техніки.

Створення скансенів є надзвичайно довгим і складним процесом, а також вельми затратним. Пошкодженням пам’яткам загрожує їх транслокація, а також недостатня увага до пожежної безпеки. На нашу думку, в Україні доцільно буде звернути увагу на покращення існуючих скансенів, ніж на створення нових. Основні напрямки виправлення недоліків – передбачення додаткових площ, на межі заповідної зони, де розташовуватимуться допоміжні приміщення, які відповідатимуть сучасним функціональним вимогам музею. Другим напрямком діяльності є полегшення транзиту по території музею. Також вважаємо за допустиме розміщення поблизу місць скупчення людей реконструкцій пам’яткових об’єктів, які вписуватимуться в загальну стильову картину музею, проте матимуть можливість використання в технічних і допоміжних цілях, на відміну від автентичних пам’яток.

На територіях за межами заповідної зони у великих музеях корисно буде зводити невеличкі відтворені та змодельовані об’єкти, які можуть служити і для розваг відвідувачів, і для наукових експериментів самого музею.

Музеї-садиби, які по суті є маленькими скансенами, більш адаптивні до нових тенденцій, на відміну від інертних великих скансенів. Для них характерна напівзакрита або закрита композиція з передбаченим цільовим маршрутом. Невеликий розмір дозволяє в технічних цілях використовувати непам’яткові споруди поблизу. В Україні музеї-садиби створюються найчастіше зусиллями поодиноких ентузіастів, тому нерідко страждають від браку коштів. Звідси випливають недоліки та недостатнє наукове опрацювання окремих аспектів експозиції. В окремих випадках проблемою стає незручне розташування.

Неможливість використовувати пам’ятки в господарських та допоміжних цілях з причини можливого їх пошкодження підштовхують до створення історико-культурних парків, які демонструють нематеріальну культурну спадщину і де автентичні пам’ятки відсутні, або майже відсутні. Така тенденція проявляється у різноманітних спробах залучити відвідувача музеями-садибами: біля кожного другого такого музею поблизу розміщуються кафе та готелі, дешева та неправдоподібна стилізація яких під народні особливості насправді викривляє уявлення відвідувача про факти, які мав би представляти музей. Куди доцільніше таким закладам співпрацювати з музеями і, дещо глибше дослідивши наукову складову, не лише приваблювати відвідувачів, але бути «продовженням» самого музею.

Археологічні музеї під відкритим небом в чистому виді в Україні практично відсутні, найчастіше вони виступають частинами історико-культурних чи історико-архітектурних заповідників. Серед них можна виділити Національний заповідник «Херсонес Таврійський», який зараз знаходиться на анексованій території АР Крим, Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» поблизу Мелітополя, Скансен «Гелон» у с. Більське Полтавської області. До потенційних археологічних музеїв під відкритим небом можна віднести Державний історико-культурний заповідник «Тустань» та Історико-культурний заповідник «Давній Пліснеськ» на Львівщині.

Якщо «Херсонес Таврійський» доволі упорядкований музей, який потребує стандартних охоронно-реставраційних заходів (по даних до анексії), то всі інші музеї страждають від численних недоліків, основний з яких – розпорошення пам’яток на значній території. Для облаштування повноцінного музею під відкритим небом тут необхідно розвивати музейну інфраструктуру. Для таких комплексних об’єктів доцільним буде використання багатопрограмного або вільного маршрутів при відкритій композиції. На зручній відстані від основних точок огляду слід розміщувати крупні обслуговуючі об’єкти, щоб відвідувач, який вибрав один з маршрутів, мав зручний доступ до них з будь-якої точки музею. Для археологічних музеїв під відкритим небом у Європі характерною є організація зон «експериментальної археології». В Україні такі змодельовані структури не характерні, історичне середовище моделюється лише в історико-культурних парках.

На території фортеці «Тустань» щорічно проводиться фестиваль «Ту! Стань», для якого залучають як мультимедійні технології (проекції, віртуальна реальність), так і методи «живої історії», проводяться численні майстер-класи та історичні реконструкції. Ці заходи проробляються і проводяться на високому професіональному рівні, на основі ґрунтовних наукових досліджень. Висока якісь є доволі коштовною, тому всі ці заходи тривають лише кілька днів на рік. Проте, заповідник має величезний потенціал для подальшого розвитку.

Труднощі археологічних музеїв характерні і для меморіальних музеїв під відкритим небом. Найчастіше в Україні вони створюються на місцях полів битв та воєнних поховань. Велика розпорошеність об’єктів на великій території, а також відсутність візуально значущих пам’яток викликають втрату інтересу у відвідувача. Символічні знаки в таких музеях характерно зводяться у вигляді монументів, церков та капличок, а поміж ними прилаштовується невелика будівля музею з інтер’єрною колекційною виставкою. Відсутність додаткових приміщень, потреба довго йти, щоб побачити один-два пам’ятники в чистому полі на тлі стандартної виставки роблять такі музеї непопулярними.

Натомість цікавою тенденцією у створенні меморіальних музеїв за кордоном є зведення великих музейних корпусів а) за межами або на краю поля з оглядовою площадкою, що забезпечує огляд території, на якій за допомогою символічних об’єктів зображається подія; б) під землею, які розчиняються в ландшафті і стають його частиною.

Також характерними особливостями меморіальних музеїв за кордоном є проведення історичних реконструкцій, які для України є більшою рідкістю. Такі масштабні заходи потребуватимуть хорошого місця огляду території та технічних приміщень для інвентарю та апаратури.

В Україні також присутні численні пам’ятки архітектури та містобудування, представлені комплексами та ансамблями, які мають потенціал для створення на їх основі музеїв під відкритим небом. Натомість їх оточення використовують в якості рекреаційної зони, не залучаючи освітній потенціал територій під відкритим небом. Переорієнтація в трактуванні таких пам’яток стане для українських музеїв під відкритим небом стане кроком вперед. Архітектурні комплекси та ансамблі набагато ширше розкриють свої якості і можливості, якщо набудуть рис музею під відкритим небом.

Історію європейських музеїв під відкритим небом поділяємо на чотири основних етапи. Перший  від створення стокгольмського «Скансена» 1891 р. до кінця Першої світової війни 1918 р. Другий  з 1919 р. до 1958 р., коли на Стокгольмській конференції ІКОМ було прийнято спеціальну Декларацію, яка стосувалася питань визначення та організації музеїв під відкритим небом. Третій – від 1959 р. до кінця ХХ ст. Четвертий етап триває сьогодні.

Перший етап визначається активним процесом створення музеїв під відкритим небом в північноєвропейських країнах. Під час двох Світових воєн не йшлося про повноцінну організацію музеїв великих розмірів і масштабів. Проте прагнення до самовизначення, пізнання і збереження власної історії, традицій і пам’яті народів зумовили створення численних музеїв у міжвоєнний та повоєнний час. Для сучасного етапу розвитку музеїв під відкритим небом характерним є кількісне зростання закладів, розширення функцій музею та урізноманітнення форм і видів музеїв даного типу, а також використання нових технологічних засобів. Сьогодні музеї під відкритим небом все більше відходять від первісної ідеї, яку запропонував Артур Хазеліус, розширюються, включаючи в себе все більше функцій.

Для створення та архітектурно-просторової організації музеїв під відкритим небом, вважаємо актуальними такі світові тенденції як середовищний підхід, включення в експозицію історичного оточення та нематеріальної культурної спадщини, пріоритет ефективної охорони пам’яток, проте з допустимим відтворенням втрачених елементів, використання символічних експонатів- реконструкцій, використання принципів «живої історії» та застосування мультимедійних технологій.

Музеї під відкритим небом в Україні характеризуються кількісною перевагою скансенів, спроектованих відповідно до світових тенденцій періоду свого створення. Основні їх проблеми спричинені непристосованістю до популярних сьогодні інтерактивних експозицій, і полягають в браку технічних, додаткових приміщень та площ (для акторів, інвентарю, костюмів, апаратури, а також проведення освітньо-наукових та освітньо-розважальних заходів для великої кількості людей), в якості яких не можуть використовуватися пам’яткові споруди.

Головною проблемою малих музеїв під відкритим небом, найчисленнішими серед яких є музеї-садиби, є надмірна тяга до популяризації та використання народної спадщини, що виявляється у розміщенні поблизу музею не пов’язаних з ними тематичних ресторанів, кафе, готелів та інших закладів, які без жодних наукових підстав використовують стилізацію народної спадщини і нерідко викривляють ідею цінностей, яку представляють музеї. Найкращим рішенням буде співпраця таких закладів і розміщення подібних обслуговуючих закладів як «продовження» музею.

Археологічні та меморіальні музеї України найчастіше стикаються з проблемою розпорошення невеликої кількості пам’яток на значній території. Тут цікавим рішенням буде створенням зон «експериментальної археології», важливим є покращення транзитних схем та інфраструктури. Меморіальні музеї можуть ефективніше функціонувати при наявності спроектованих нових музейних корпусів, які розчиняються в ландшафті і дозволяють сприймати пам’ятне місце комплексно, при символічному відтворенні ключових моментів історичної події – за допомогою споруд чи історичних реконструкцій. Рішенням, яке сьогодні набуває популярності у світі стають підземні музеї, що не руйнують середовища, а вписуються в нього.

Великий потенціал для створення музеїв під відкритим небом мають архітектурні і містобудівні комплекси та ансамблі. Архітектурні музеї під відкритим небом не етнографічного спрямування в Україні представлені окремими палацово-парковими резиденціями, проте з огляду на акцентування саме інтер’єрних експозицій, а також неопрацьованість термінології даної сфери в державному законодавстві, вони не класифікуються як музеї під відкритим небом. Подібні музеї трактують оточуюче середовище як рекреаційну зону, забуваючи про його освітньо-історичну складову. Переорієнтація в трактуванні оточення архітектурних музеїв дозволить використати їх потенціал повною мірою.