

М'АРТ В СЕРДЦЕ

Дарья Дмитриевна Хрипко родилась в Оренбурге. Окончила Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова в Москве. Искусствовед, научный сотрудник музея современного искусства М'АРТ. Сегодня её профессиональный фокус – работа над проектом нового музея, проведение авторских экскурсий и исследование локальной арт-сцены, в частности творчества оренбургских художников и феномена самиздата. Живёт в Оренбурге.

М'АРТ — новый музей современного искусства, открывшийся в Оренбурге в сентябре на главной пешеходной улице, — буквально ворвался в культурную жизнь города. Он сумел невозможное: заставить заговорить об искусстве тех, кто не переступал порог музея со школьной скамьи. Секрет прост: здесь искусство не замыкается в рамках экспозиции, а выплёскивается в перформансы молодёжного театра, продолжается в дискуссиях за столиком местного кафе и создаёт уникальную среду, в которую хочется возвращаться.

Название отсылает к английскому «modern art» — «новое, современное искусство». Открыв двери, мы открыли и вопрос: что значит быть современным музеем в исторических стенах? Ответ на него мы ищем вместе с художниками и посетителями.

От комендантского управления до музея

Архитектурная биография здания на Советской, 3, насчитывает без малого два с половиной столетия. Каждая эпоха оставила в ней свой след: одна — изящной лепниной и классическим фасадом, другая — грубыми перегородками и наслоениями штукатурки. Задача архитектора и реставраторов заключалась в том, чтобы осторожно прочесть эти страницы памяти и подарить зданию новую жизнь, сохранив подлинность. И прежде чем говорить о современном музее, стоит отметить основные вехи его прошлого.

Стены здания начали расти ещё в 1778 году. Изначально частный особняк, к первой половине XIX века он кардинально преобразуется, чтобы обрести новый, суровый статус. Здание удваивается в размерах, обрастая классическим фасадом по улице Николаевской (ныне Советской), и получает имя — Ордонансгауз, здание комендантского управления. За этим изящным фасадом в стиле классицизм скрывалась другая реальность: камеры для временного содержания заключённых. Здесь томились участники тайного общества «Оренбургские декабристы», а в 1847 году всего одну, но бесконечно долгую ночь на каменном полу провёл великий kobзарь Тарас Шевченко перед отправкой в Орскую крепость. Его дух, кажется, до сих пор витает в толще этих стен.

XX век принёс новые метаморфозы: ремесленное училище, надстроенный второй этаж, а затем

— на долгие десятилетия — гарнизонная гостиница Министерства обороны. Эпоха завершилась коммунальным бытом, который царил здесь вплоть до 2016 года, постепенно приводя памятник в состояние ветхости и забвения.

Спасительным стал 2012 год, когда дом официально получил статус объекта культурного наследия федерального значения. Путь к возрождению начался с передачи здания городу, а в 2021 году оно, уже признанное аварийным, обрело нового хранителя — Оренбургский областной музей изобразительных искусств.

Не ремонт, а реставрация

«Нашей главной задачей было сохранить первозданную красоту здания и представить её зрителю», — признаётся архитектор проекта Геннадий Человечков. Реставрацию и капитальный ремонт проводила опытная компания «НовТехСтрой» (в числе их проектов — здание Оренбургской филармонии и «Эрмитаж-Евразия»).

Каждое решение команды было взвешенным и уважительным. Когда в процессе работ часть стен начала ослабевать, строители не сносили их, а действовали как реставраторы-ювелиры: старые кирпичи бережно разбирали и собирали заново, сохраняя аутентичную конструкцию. Но главные открытия ждали под слоями штукатурки. В холле над лестницей взорам специалистов представили уникальные кирпичные своды, созданные по технологии, которую в мире называют сводами

Монье. Технология их возведения восходит к зодчим Древнего Рима. И если в других зданиях Оренбурга подобные своды обычно отлиты из железобетона, то здесь они сложены вручную, кирпич к кирпичу, что делает их особой ценностью.

Однако самую серьёзную угрозу представлял невидимый враг — влага. Столетия сделали своё дело: уровень улицы Советской поднялся, и стены, ушедшие в грунт, впитывали сырость. Спасение требовало не косметического ремонта, а хирургического вмешательства. Решением стала система внутренней вентиляции, которая буквально научила стены «дышать». Вдоль проблемных участков возвели особую конструкцию, создав воздушную прослойку. Через скрытые продухи возникла постоянная тяга, вытягивающая влагу и спасающая кладку от разрушения.

Финал этой истории стал воплощением общей идеи проекта: высокотехнологичную систему защиты собрали вручную, используя старый кирпич и метод кладки «целый — четверть — целый — четверть». Так современная инженерная мысль, воплощённая с помощью исторических материалов, помогла памятнику обрести новую жизнь, сохранив свою душу.

Галерея Юрия Рысухина

Значительную часть нового музея занимает персональная галерея Заслуженного художника РФ Юрия Рысухина, чей дар (более 400 работ) сформировал ядро

нашей коллекции. Во многом появление культурного пространства — это воплощение его давней мечты о музее оренбургских художников, идею которого он долгие годы вынашивал и продвигал.

Эта мечта нашла мощную поддержку на самом высоком уровне: реализацию проекта лично курировали губернатор Оренбургской области Денис Паслер и министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко. Благодаря их участию инициатива мастера обрела реальные очертания. Для создания экспозиции, достойной такого дара, к работе привлекли Альфию Низамутдинову — ведущего научного сотрудника Русского музея в Санкт-Петербурге. Её профессионализм и тонкое понимание искусства помогли выстроить историю, которая раскрывает творчество Рысухина во всей его глубине и многогранности.

Рысухин — искусный режиссёр, который не запечатлевает события, а создаёт миры. Его персонажи просто занимают свои привычные места в пейзаже или интерьере, погружённые в повседневные дела или в бездействии. Сюжеты на первый взгляд просты: семья, деревня, будни. Но в этой «шероховатой» реальности художник, вслед за своим вдохновителем Виктором Попковым, находит проблески глубинного смысла. Знакомое в его работах вдруг становится вечным, а ручной труд — ритмичным и ладным, исполненным неожиданной грации.

Юрий Рысухин не только прирождённый живописец, но и

сердце художественного сообщества Оренбурга, человек, много лет возглавлявший местное отделение Союза художников. Основанный ежегодный проект «100 картин художников Оренбурга» стал творческим долгожителем и в этом году пройдёт в 30-й раз в Выставочном зале на Володарского. На главной лестнице музея зрителей встречает групповой портрет друзей Рысухина — выдающихся оренбургских живописцев Наны и Геннадия Глахтеевых, Владислава Ерёмченко, Рашида Асаева, Антона Власенко. Изображая их в ярких образах в обрамлении театральных занавесок, он создал «картину в картине» — гимн творческому братству, душой которого он сам и является.

Галерея Юрия Рысухина — это не просто коллекция, а закономерный итог многолетнего труда мастера, всей душой преданного своей земле. Его творчество стало художественной энциклопедией оренбургской жизни, где повседневность преобразена в вечную поэзию. Неслучайно авторская экскурсия по его залам носит название «Искусство счастливого человека» — созерцание этих работ, наполненных светом, гармонией и тихой радостью, дарит зрителю ощущение счастья и причастности к чему-то вечному и подлинному.

Раскрывая архивы: графика Кибальчича и Калмыкова

Два новых зала в М'АРТе закрывают давнюю лакуну в культурной жизни города, наконец-то

предоставляя достойную площадку для экспозиции наследия двух ключевых для Оренбурга художников — Владимира Кибальчича и Сергея Калмыкова. Их графика, долгое время хранившаяся в запасниках без возможности быть показанной в должном объёме, теперь обрела свой дом.

Судьба Владимира Кибальчича (Влади) — готовый сюжет для романа: художник, с детства познавший горечь изгнания, оказавшийся в тринадцать лет с отцом-революционером в пыльном Оренбурге. Жизнь на Кавалерийской улице была полной лишений: 30 рублей в месяц, едва хватавших на оплату жилья, и постоянная угроза. Искусство стало для него спасением и формой сопротивления. Бумагу для акварелей присылали друзья отца из-за границы, и мальчик рисовал всё, что видел вокруг. Акварельные этюды оренбургских домиков и архивные документы для открытия выставки предоставил Оренбургский государственный историко-краеведческий музей.

После Оренбурга семья скиталась по странам Европы. Влади провёл 4 года в Париже, где изучал работы классиков в Лувре и знакомился с представителями новых художественных течений. Особое место в его многоплановом творчестве занял офорт — классическая техника Дюрера и Рембрандта, которую Влади наполнил мотивами сюрреализма, политическими аллегориями и оммажами истории искусства. В его руках старое мастерство заговорило на языке современности.

Спасительным поворотом в судьбе художника стал переезд в Мексику, гражданином которой он стал в 1949 году. Здесь он прославился как мастер настенных росписей — муралов. Их фрагменты дополняют экспозицию в М'АРТе. Зародившись в Мексике 1920-х годов как искусство революционной пропаганды, мурализм в творчестве Влади преобразился. Если мексиканские титаны — Ороско, Сикейрос и Ривера — прославляли героев революции, то Влади трансформировал это движение, вложив в него свою энциклопедическую культуру и бурное воображение.

Художник говорил, что хотел бы вернуться со своим искусством к российскому зрителю через город ссылки отца. Это завещание исполнилось в 2003 году, когда он передал свои офорты Оренбургскому музею изобразительных искусств. Так спустя десятилетия воля художника была исполнена, и Оренбург из города юности превратился в город-хранитель его наследия.

«Даже в провинции, вдали от центра, можно быть хорошим художником», — это кредо Сергея Калмыков не просто провозгласил, а воплощал всей своей жизнью. Получив блестящее образование в столице у мастеров Мстислава Добужинского, привившего ему любовь к выразительной линии и театру, и Кузьмы Петрова-Водкина, научившего его декоративной мощи цвета, он совершил осознанный выбор — вернуться в Оренбург. С последним учителем связан забавный и

знаковый факт, который Калмыков тщательно зафиксировал для потомков: на знаменитой картине Петрова-Водкина на красном коне изображён сам Сергей, по его уверению; «томный юноша», правда, с единственной претензией — «ноги коротки от бедра». В нашей экспозиции висит копия этой работы, напоминая о столичном прошлом мастера, которое он обменял на служение родному городу.

Идея оренбургского цикла была ясно сформулирована художником в изобретённом им литературном жанре — «абзацах». Это фрагменты дневников, написанные крупным шрифтом на отдельных листах. В текстах «На берегу Урала» и «Похвала Оренбургу» Калмыков выразил желание «тысячи рисунков», которые с предельной полнотой отразили бы не только его видение города, но и его собственную уникальную концепцию искусства. Этот творческий манифест он последовательно исполнял на протяжении нескольких лет.

Основу оренбургской коллекции составляют не монументальные полотна, а графика — рисунки, гравюры, акварели. Его рисование не вписывается в привычные представления о выставочной, «законченной» графике. Калмыков рисовал не для выставок. Его наследие — это визуальный дневник, позволяющий нам окунуться в мир нашего города начала прошлого века.

В 1930-е годы художник переехал в Казахстан и при жизни не был известен широкой публике.

Лишь после смерти в 1967 году его работы обрели заслуженное признание. Основная часть оставленного Калмыковым богатейшего наследия хранится в главном музее Алматы и выставляется на международных выставках. Теперь оренбуржцы получили возможность заново открыть свой город вместе с гением авангарда.

Арт-резиденция – М’АРТ завтрашнего дня

М’АРТ — это первый в Оренбурге музей, чья программа не ограничивается показом готовых работ. Мы создаём искусство здесь и сейчас, и ключевым инструментом для этого стала арт-резиденция, расположившаяся на первом этаже. Этот формат работы с современными художниками сегодня является самым актуальным в мире. Мы предоставляем авторам время, пространство и всё необходимое для полного погружения в работу, помогая сосредоточиться на искусстве без отвлекающих факторов, познакомиться с культурным контекстом региона и получить мощный импульс для развития своей карьеры.

И этот подход уже даёт первые плоды. Первыми резидентами М’АРТа стали Елена Мешкова и Дина Богусонова. Их проекты, созданные непосредственно в стенах музея, — скульптуры из переработанного картона и арт-объекты из горячей эмали — наглядно продемонстрировали зрителям процесс рождения художественного высказывания и

теперь украшают главный холл. Арт-резиденция делает музей живым организмом, где можно заглянуть в будущее и увидеть, каким будет искусство Оренбурга завтра.

Главный итог первых месяцев работы — это не отреставрированные стены и не открывшиеся экспозиции, а живой ритм, который пульсирует здесь сегодня. М’АРТ состоялся как новое городское пространство, где посетители чувствуют себя желанными гостями. С самого начала мы поставили перед собой ясную цель: стать музеем, который открыт для диалога со зрителем каждый день.

И мы делаем это на практике. Мы первые в Оренбурге, кто создал в музее полноценный «Детский день» с мастер-классами и экскурсиями, понятными даже самым маленьким. Вечерами классические залы становятся местом для встреч и дискуссий: в залах ставятся экспериментальные спектакли молодёжного театра и проходят увлекательные лекции. Мы уверены, что любовь к искусству начинается с комфорта, поэтому в нашем кафе можно обсудить увиденное за чашечкой ароматного кофе.

Наша миссия — сделать посещение музея модным форматом досуга. В планах на будущее — новые арт-резиденты, выставки, кинопоказы, фестивали и многое другое, о чём мы, возможно, ещё сами не знаем. Потому что самый захватывающий сценарий будущего рождается здесь и сейчас. Теперь для диалога между современным искусством и зрителем в Оренбурге есть своё место.

Фотографии Владимира Соколова

Новый музей в исторических стенах

Открытие музея

Губернатор Оренбургской области Евгений Солтцев с почётными гостями

Юрий Рысухин представляет губернатору свои работы

Сергей Медведев, руководитель музея, предлагает в кафе попробовать пирожные на эксклюзивных тарелках

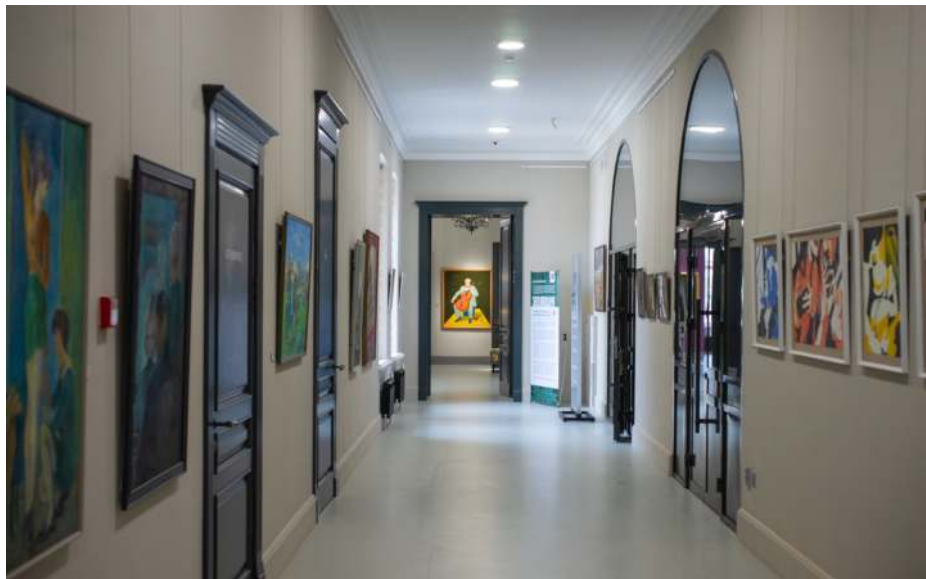
Арт-реконструкция картины Юрия Рысухина «Памяти В. Попкова»

Директор областного музея изобразительных искусств Юрий Комлев и оренбургский меценат Александр Зеленцов

Сергей Медведев и гроссмейстер Анна Шухман разгадали загадку одной из самых обсуждаемых работ экспозиции — полотна Юрия Рысухина «Они строили коммунизм»

В залах музея

Над лестницей уникальные кирпичные своды, созданные по технологии, которую в мире называют сводами Монье