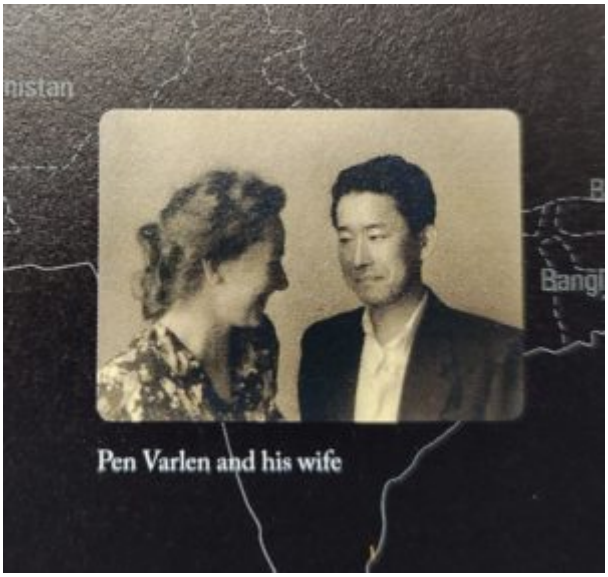
В 2017 г. в Отдел литературы стран Азии и Африки (ОЛСАА БАН) поступил каталог выставки «Пен Варлен 1916-1990» Национального музея современного искусства (Сеул, Квачон, 2016). Это первая выставка из цикла «The 100th Anniversary of the Birth of Korean Modern Masters», посвященного столетию рождения современного корейского искусства. Наряду с изданным в Санкт-Петербурге альбомом «Пен Варлен. Офорты» этот каталог является прекрасным источником информации о жизни и творчестве замечательного художника советской эпохи.

Национальный музей современного искусства (Сеул, Квачон). Источник: https://www.fnnews.com/news/202301101032258266

Каталог выставки□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

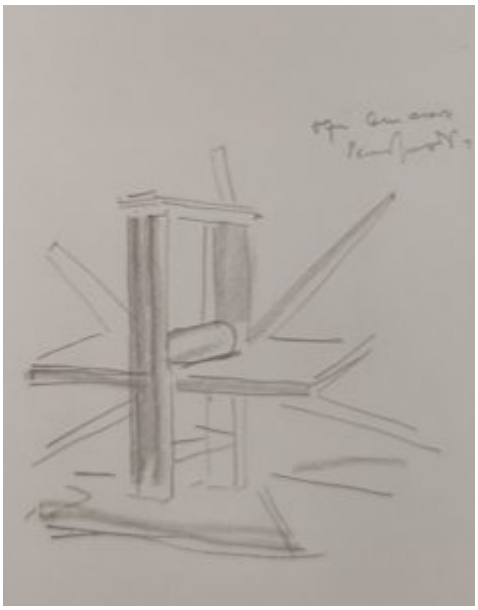
Пен Варлен (на кор. яз. имя звучит как «Пён Уоллён») родился в 1916 г. в Приморском крае, в деревне корейских переселенцев, бежавших от японской оккупации. Художник учился в Свердловске, затем в 1940 г. поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (Академия художеств), в котором занимался живописью, литографией, офортами и графикой. В 1942 г. эвакуирован в Ташкент, в 1944 г. женился на однокурснице из Академии – Прасковье Трофимовне Дербизовой (1920–1995). В 1947 г. окончил Академию и стал членом Союза художников СССР. С 1950 г. начал преподавать в Академии.



Пен Варлен и его жена. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□ □□, 2016.

Пен Варлен. Источник: Пен Варлен. Офорты = Pen Varlen : etchings / сост. Ольга Пен. Санкт-Петербург : Borey art gallery, 2007.

Пен Варлен и Д.Е. Зуев перед зданием Академии художеств, 1947. Источник: Пен Варлен. Офорты = Pen Varlen : etchings / сост. Ольга Пен. Санкт-Петербург : Borey art gallery, 2007.



Офортный станок Рембранта, 1961. Источник: Пен Варлен. Офорты = Pen Varlen : etchings / сост. Ольга Пен. Санкт-Петербург : Borey art gallery, 2007.

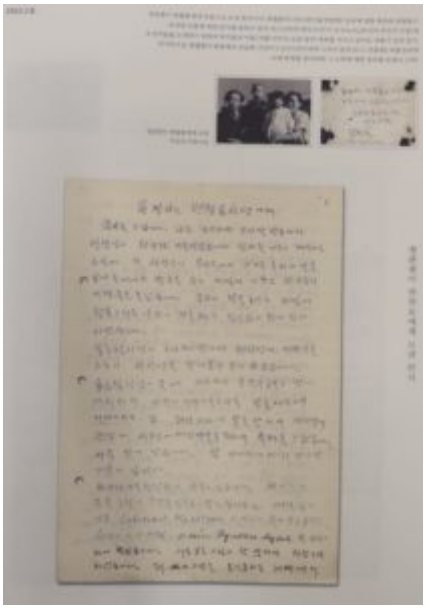
Портрет Ольги, дочери художника, 1965. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □ □□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Мать, 1985. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

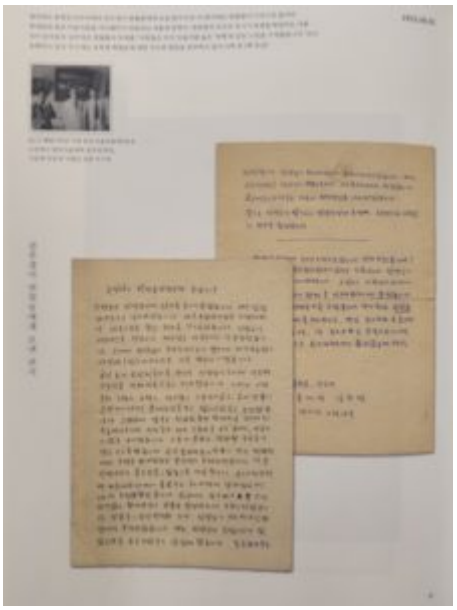
Портрет Сергея, сына художника, 1960. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□ □□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

В 1953 г. Пен Варлен был командирован Министерством культуры СССР в Северную Корею, где более года являлся советником в Пхеньянском институте искусств. Огромный вклад живописца можно оценить по отклику его северокорейских учеников, письма которых были опубликованы Национальным музеем современного искусства в качестве приложения к каталогу выставки. После возвращения в Россию вновь приезжать в Корею ему было запрещено. В 1961 г. Пен Варлен впервые посетил Европу (Италию, Грецию, Албанию и Нидерланды) и Дальний Восток России. Позднее он увидит Финляндию, Швецию, Югославию, Португалию и т.д., а также Сахалин, Центральную Азию и Приморский край.

Альбом писем северокорейских художников. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.



Альбом писем северокорейских художников. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.



Альбом писем северокорейских художников. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Портрет орнитолога Вон Хонгу, 1954. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□ □□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Портрет танцовщицы Чхве Сынхи, 1954. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□ □□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Портрет искусствоведа Хан Санджина, 1958. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Портрет искусствоведа Ким Ёнджуна, 1953. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Восстановление Пхеньяна, 1953. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Тэдонмун, Пхеньян, 1953. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Пен Варлен постоянно участвовал в выставках ленинградских художников. В 1977 г. стал профессором Академии художеств. Эту должность он оставил в 1985 г. и ушел из жизни в 1990 г., в год, когда Россия и Южная Корея установили дипломатические отношения.

В творчестве Пена Варлена специалисты отмечают две особенности – яркие цвета в живописи и особую экспрессию в офортах. Художник выполнял портреты на заказ, а также писал понравившихся ему людей. Важное место в его творчестве занимают пейзажи, изображающие как Россию, так и Корею –природу, архитектуру, шрамы войны. Художник создавал жанровые сценки и передавал в своих работах рельефных персонажей, встреченных им в реальной жизни. Его живопись – выверенные академические полотна, но в то же время красочные и живые. Внешне творчество Пена Варлена отвечало нуждам советской эпохи, но его работы разнообразны, многослойны и поднимают животрепещущие вопросы.

Российский искусствовед Антон Успенский в своих работах приводит следующий эпизод из жизни художника. Пен Варлен написал портрет Михаила Дудина, не только поэта, но и переводчика, открывшего советскому читателю такое имя как Эдит Сёдергран. Пен Варлен получил в подарок от поэта сборник стихов «Янтарь» с надписью: «Отображай, талантом греясь, / интернациональный век, / полуфранцуз, полукореец, / а в общем, – русский человек». Михаил Дудин считал, что имя живописца звучит на французский манер.

В горах Тянь-Шаня, 1960. Источник: Пен Варлен. Офорты = Pen Varlen : etchings / сост. Ольга Пен. Санкт-Петербург : Borey art gallery, 2007.

Корейский крестьянин с трубкой, 1958. Источник: Пен Варлен. Офорты = Pen Varlen : etchings / сост. Ольга Пен. Санкт-Петербург : Borey art gallery, 2007.

Этюд для «Освобождения» (Бегущая женщина), 1958. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Портрет йеменского студента, 1977. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Портрет поэта Михаила Александровича Дудина, 1962. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Портрет балерины Ирины Александровны Колпаковой, 1971. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Портрет О. А. Лактионовой, 1975. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Пена Варлена называют «корейским художником русской национальности». Как художник он сформировался в лоне западноевропейского искусства, при этом не забывая исследовать искусство Востока, в частности традиционное искусство Кореи. Он был отрезан от Южной Кореи, но поддерживал связь с северокорейскими художниками, на которых оказал сильное влияние. Творчество Пен Варлена является своеобразной связующей нитью, которая объединяет в единое целое современное искусство Кореи.

К Смольному, 1977. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Под Пхеньяном, 1959. Источник: Пен Варлен. Офорты = Pen Varlen : etchings / сост. Ольга Пен. Санкт-Петербург : Borey art gallery, 2007.

У Находки, 1961. Источник: Пен Варлен. Офорты = Pen Varlen : etchings / сост. Ольга Пен. Санкт-Петербург : Borey art gallery, 2007.

Молодежь, овладевай знанием и наукой! 1949. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Строительство Приморского края, 1962. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□ □□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Врачи, 1972. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Трагедия Корейской войны, 1962. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Трагедия разделения Кореи, 1962. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

На реке Невке, 1983. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Ночь на Невском проспекте, 1964. Источник:□□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016.

Спустя несколько лет после ретроспективы Национального музея современного искусства Южной Кореи творчество Пен Варлена снова привлекло к себе внимание. В 2022 г. в Музей искусств округа Лос-Анджелес (LACMA) была открыта выставка «Пространство между: современное корейское искусство» (The Space Between: The Modern in Korean Art). Для этой выставки Ким Намджун (также известный под псевдонимом RM), лидер корейской музыкальной группы BTS, записал специальный аудиогид на корейском и английском языках. Являясь знатоком искусства и коллекционером, Ким Намджун лично выбрал десять работ, о которых он захотел подробнее рассказать в своём аудиогиде.

Среди этих десяти работ картина Пена Варлена «Зал переговоров о перемирии в Пханмунджоме в 1953». С оригинальным аудиогидом и его переводом на русский язык можно ознакомиться, перейдя по ссылке из списка наших источников (№ 5).

«Зал переговоров о перемирии в Пханмунджоме в 1953». Картина Пена Варлена на выставке в Лос-Анджелесе. Источник: http://btsclub.ru/rmguide

Ким Намджун на выставке «Пространство между: современное корейское искусство». Источник: http://btsclub.ru/rmguide

В издании альбомов с работами Пен Варлена и в подготовке его ретроспективы активное участие принимают дети живописца – Ольга Варленовна и Сергей Варленович Пен, также ставшие художниками.

В данной публикации представлена малая доля информации из жизни Пена Варлена и лишь небольшое количество его работ. Более подробно узнать об этом уникальном художнике можно в изданиях из ОЛСАА БАН, которые имеют дарственные надписи от Ольги Варленовны Пен.

Сергей Варленович Пен и Ольга Варленовна Пен, дети художника, перед портретом матери Пена Варлена. Источник: https://www.mhns.co.kr/news/articleView.html?idxno=10876

Литература и источники:

1. □□□ = Pen Varlen = Пен Варлен / □□□□□□□. □□ : □□□□□□□, 2016. 302 p.

Шифр: Кор 2016Л-142

2. Пен Варлен. Офорты = Pen Varlen : etchings / сост. Ольга Пен. Санкт-Петербург : Borey art gallery, 2007. 111 с.

Шифр: 3В / 10368

3. Весенняя выставка произведений ленинградских художников. Каталог Весенней выставки произведений ленинградских художников 1969 года / ред. В. М. Шведова, Ленинградская организация Союза художников РСФСР. Ленинград: Б. и., 1970. 80 с.

Шифр: 1970 б / 16651

4. По родной стране. Выставка произведений художников Российской Федерации. Живопись. Монументальное искусство. Графика. Скульптура. Декорационное искусство театра и кино. Декоративно-прикладное искусство. Каталог / М-во культуры РСФСР. Союз художников РСФСР. Москва : Художник РСФСР, 1974. 130 с., 42 л. ил.

Шифр: 1974 к / 11830

5. [□□ □] ‘□□□ □□’ □□□□ □□□□ □□□ □□ / □□□ // □□□□. – Новости культуры [сайт]. – URL: https://www.mhns.co.kr/news/articleView.html?idxno=10876 (06.02.2023).
6. Выставка корейского современного искусства с RM в Лос-Анджелесе // BTS CLUB. – Сообщество фанатов [сайт]. – URL: http://btsclub.ru/rmguide (06.02.2023).

Перепечатка материала осуществлена с любезного разрешения автора. Источник: https://vk.com/@rasl_media-pen-varlen-1916-1990-dve-rodiny-odna-sudba