

LYUBEN PETROV

Narozen v roce 1984 v Burgasu, Bulharsko
Born 1984 in Burgas, Bulgaria

EDUCATION

- 2009–2011 (Magisterský titul / Master's degree), Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, malířství, prof. Martin Mainer, Brno, Česká republika / University of Technology, Faculty of Fine Arts, painting, prof. Martin Mainer, Brno, Czech Republic
- 2003–2007 (Bakalářský titul / Bachelor's degree), malířství v Národní akademii umění, Sofie, Bulharsko / painting in National Academy of Arts, Sofia, Bulgaria

ART STATEMENT

Snažím se transformovat každý příběh do něčeho mnohem zábavnějšího a zajímavějšího a dát tím celkově novou atmosféru tomu, co vidíme. Dosahuju toho neskrývaným humorem, sarkasmem a groteskou, okem pro maličkosti každodenního života, zálibou v tématech, které boří hranice mezi realitou a iluzí a tvořením prostoru, kde minulost a budoucnost, realita a fantazie přechází v jedno a to samé. Tato transformace čerpá jak z mého pohledu na okolní svět, tak i z mého smyslu pro humor a optimismu. Touto změnou se snažím publiku poskytnout nový pohled na realitu.

I am trying to turn the story into something more amusing and interesting and to create a whole new atmosphere in the visual image. With undisguised humor, sarcasm and grotesque, an eye for the small things in everyday life, fondness for topics that blur the line between reality and illusion, and creation of an alternative realm where past and future, reality and fantasy become one. This transformation draws upon my own understanding of the surrounding world as well as my sense of humor and positive outlook. By transforming this information I am looking to convey a new sense of reality to the public.

SOLO EXHIBITS (SELECTED)

- 2017 "Mantracit", the Coalmine Michal, Ostrava, Czech Republic
"The Big Blue", Nesi Gallery, Burgas, Bulgaria
"Ledy Lédy", Chemistry Gallery, K10 Coworking, Prague, Czech Republic
- 2016 "Apocalypsarium", BCI, Sofia Gallery, London, United Kingdom
- 2015 "Apokalypsarium", Gallery Akademiya, Sofia, Bulgaria
"Apocalypsarium", Gallery Art Salon S, The Dancing House, Gallery of modern and contemporary art, Prague, Czech Republic
- 2014 "Dive into my palette", Gallery Peron, Prague, Czech Republic
- 2013 "Lyuben Petrov and Edmond Demirdzian", "EDMOND", Young artist Award, Rakursi Gallery, Sofia, Bulgaria
- 2011 "I am not lost ghost", Stodvacettrojka Gallery, Hradec Kralove, Czech Republic
- 2010 "Rabbits stories", TROJKA Gallery, Brno, Czech Republic

GROUP EXHIBITS (SELECTED)

- 2017 "COLLETT Prague/Munich", private art collectors – Prague, Czech Republic
"23rd International Biennial of Humour and Satire in Art", 2017, Gabrovo, Bulgaria
"16th International Contemporary Art Fair", Gallery Peron, Prague, Czech Republic

- 2016 "Art-Brut-All", festival Brutal Assault, Josefov, Ostrava, Czech Republic
"První Jarní", teh New Gallery, Prague, Czech Republic
"15th International Contemporary Art Fair", Peron Gallery, Prague, Czech Republic
"Šešublů show", Vilém Wünsche Gallery, Havířov, Czech Republic
- 2015 "Art and Brick", Art Salon S Gallery – club Ocean, Prague, Czech Republic
"Zukunft", Reistna Gallery, Valtice, Czech Republic
"Image and Similarity", National Gallery, Sofia, Bulgaria
"Caution: wet paint!", Sofia City Art Gallery, Sofia, Bulgaria
"14th International Contemporary Art Fair", Gallery Peron, Prague, Czech Republic
- 2014 "Martin Mainer and Lyuben Petrov", Diamond Gallery, Prague, Czech Republic
"Young Visual Artists Awards" (YVAA), Sofia Art Gallery, Sofia, Bulgaria
"13th International Contemporary Art Fair", Art Prague, Gallery u Nini, Prague, Czech Republic
- 2013 "Jeden pták jaro nedělá", Gallery u Prstenu, Prague, Czech Republic
"12th International Contemporary Art Fair", Art Prague, Gallery Mainerova, Prague, Czech Republic
- 2012 "Nad vodou", Behemot Gallery, Sokolovna Gallery, Martin Mainer and art group TUBE, Brandýs nad Orlicí, Czech Republic
"MOST: Bulgarian Contemporary Art Contest", The Museum Gallery of Modern Art, Sofia, Bulgaria
- 2011 "Crash Test" Topičův salon Gallery, Prague, Czech Republic
"Pokračuj...", Chodovská tvrz Gallery, Prague, Czech Republic
"Na cestě do...", Radnice Gallery, Vsetín, Czech Republic
Presentation Diplom work, Wannieck Gallery, Brno, Czech Republic
- 2010 "Arskontakt contest", Brno, Czech Republic
"Berlin ist Brno – Brno ist Berlin", Aula Gallery, FAVU, Brno, Czech Republic

AWARDS

- 2017 4th ART PRIZE CBM – Premio Biennale, "Carlo Bonatto Minella", Turin, Italia, Final nominated artist
- 2014 Young Visual Artists Awards
Nominated artist for BAZA Award for Contemporary Art – YVAA, Sofia, Bulgaria
- 2013 Contemporary Art Society, WINNER: young artist of the year, Burgas, Bulgaria
- 2013 „EDMOND“, Young artist Award, Sofia, Bulgaria
- 2013 ART PRAGUE Young Award – artist under the age of 35 years
- 2012 Bulgarian Contemporary Art Contest „MOST“, Nominated artist – FINAL SELECTION OF THE INTERNATIONAL JURY, Sofia, Bulgaria

COLLECTION

Museum of Sofia City Gallery, Sofia, Bulgaria
Private Collection of Nikolai Nedelchev, Sofia, Bulgaria
Private Collection of COLLETT Prague\Munich, Prague, Czech Republic
Collection of Beneton Art- Imago Mundi, Italy

CONTACT

address: Czech Republic
lyubep@seznam.cz
lyubepe@gmail.com
Web: www.lyubepetrov.com
+420 775 059 166 | Czech Republic

Lyuben Petrov

Petrov se systematicky zabývá figurální malbou. Vypracoval si vlastní specifickou ikonografii, kterou důsledně testuje a znovu obohacuje. Narodil se roku 1984 v Burgasu, malířství začal studovat na Akademii výtvarných umění v Sofii, po absolutoriu se přestěhoval do Brna, kde pokračoval studiem malířství v ateliéru Martina Mainera na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického. V současnosti žije a tvoří v Praze.

Ačkoliv Petrov pochází z Bulharska, v jeho díle je možné nalézt významné rysy, které mají společné prvky s českým uměním. Je to především genetická blízkost s českou groteskou 70. a 80. let 20. století pozoruhodným způsobem syntetizovaná s odkazem skupiny Tvrdohlavých a jejího sklonu k postmoderní reflexi archetypu a mytologie (Jaroslav Róna). Je v českých zemích málo známou skutečností, že bulharské moderní umění je v některých aspektech vděčno i českým umělcům – Ivan Mrkvička – v Česku prakticky neznámý umělec byl například 1. ředitelem Státní výtvarné školy v Sofii (dnes Národní akademie výtvarných umění).

Již studentské práce z let 2003–2007 na Národní akademii výtvarných umění v Sofii ukazovaly v Petrovově práci směr, kterým se jeho dílo dodnes vyvíjí. Začal zkoumat možnosti alegorie antropomorfizované figurální scény na pozadí všednodenní reality (Cyklus Family, 2007), lidské postavy se zaječímí hlavami Grandvillovského ražení prožívají na Petrovových obrazech své životy, maloburžoazně situovaná rodina opatřená atributy hlavy zajíce zažívá v jezevčí noře svého na hypotéku pořízeného bytu peklo se svojí dcerou v oranžovém županu. Lakonická glosa k běžnému vztahu mezi rodiči a dospívajícím dítětem v konzumem obtěžkané společnosti.

Narativita je výraznou složkou jeho obrazů, Petrovovy malby vypravují příběhy, které se postupem času proměňují a vytvářejí tak postmoderní mix osobní mytologie, doplňované o citace z rozličných náboženských systémů a běčkové kinematografické produkce. Vznikají tak bizarní situace ne nepodobné atmosféře z Kafkovy Proměny či Marquézových magicko – realistických světů. (Petrov ostatně Kafku namaloval, Portrét Franze Kafky, 2016)

Další Petrovovy práce po příjezdu do České republiky v roce 2008 rozvíjely motiv zajíců, začíná však experimentovat s vytvářením malířského prostoru ve svých „zaječích“ kompozicích, v jeho malbách začíná hrát významnou roli krajina. Tyto krajiny jsou především „vnitřní“ krajiny, duchovně ohledávající nový prostor, ve kterém se malíř nachází.

Petrovovy práce z let 2009–2011 jsou výrazně ovlivňovány jeho tehdejším pedagogem z brněnské FAVU Martinem Mainerem. Petrovova osobní ikonografie se obohacuje o motiv Buddhy, ale zároveň ho přetváří do své oblíbené zaječí podoby. (V době jeho studia byl pedagogem na FAVU také Václav Stratil, který tehdy školní prostory FAVU plnil svými rozměrnými malbami pověstných stratilovských lišek). Objevují se také motivy bulharské krajiny (cyklus Bulharské moře) a motivy tzv. „kukeri“ lidový rituál pravděpodobně již tráckého původu rozšířený poněkud v Bulharsku, prováděný ve speciálním strachu nahánějícím kostýmu, který má sloužit k zahnání zla.

Po absolutoriu na brněnské FAVU se v jeho tvorbě opět objevují nové motivy, přičemž jedním z nejzajímavějších motivů je potápěč sestupující do mořských hlubin (Last Diver, Free Diver, On The Bottom nebo Deep Into My Palette, 2014). Potápěč vychází z osobní mytologie, Petrovův dětský sen byla kariéra potápěče, ale má také obecnější rovinu, symbolizuje hrdinu sestupujícího do hlubiny, aby zde bojoval s hrůznými monstry, jedná se tak o klasickou iniciační zkoušku.

Lyube Petrov

Petrov has been systematically engaged in figural painting. He established his own specific iconography, which he keeps developing and testing thoroughly. Born in 1984 in Burgas, he studied the National Academy of Arts in Sofia. After graduation, he moved to Brno where he continued his studies of the art of painting in the studio of Martin Mainer at the Faculty of Fine Arts at the Brno University of Technology. He currently lives and works in Prague.

Despite Petrov's roots in Bulgaria, his work features important elements that are shared with Czech art. It is especially the genetic proximity to the Czech grotesque of the 1970s and 1980s, remarkably synthesized with the legacy of the "Tvrdohlaví" ("Stubborn") group and its tendency to reflect archetypes and mythology in a postmodern way (Jaroslav Róna). It is a rarely known fact in the Czech Republic that in some aspects the Bulgarian modern art owns a lot to Czech artists. For example, Ivan Mrkvička, a virtually unknown artist in the Czech Republic, was the 1st director of the State School of Arts in Sofia (today's National Academy of Arts).

Petrov's student projects from 2003–2007, produced during his time at the National Academy of Arts in Sofia, already showed the way in which his oeuvre would be developing up until today. He started to examine the allegory of anthropomorphized figural scenes on the background of mundane, everyday reality (The Family series, 2007); human figures with rabbit heads of a Grandville type live their lives in the paintings of Petrov; a petite bourgeoisie family, with symbolical rabbit heads, situated in the badger burrow of their mortgaged flat, go through hell with the daughter of the family, who is dressed in orange dressing gown. A laconic comment on the relationship between parents and their adolescent child in a society burdened with consumerism.

Narrativity is crucial to Petrov's paintings, which tell stories that change overtime and thus create a postmodern mixture of personal mythology, supplemented by quotes from various religious systems and pulp cinematic production. Bizarre situations come up that remind of the atmosphere of The Metamorphosis by Kafka or the magical-realist worlds of Marquez. (After all, Petrov did paint Kafka – The Portrait of Franz Kafka, 2016).

Further works of Petrov, made after his relocation to the Czech Republic in 2008, developed the motives of rabbits. But the artist also starts to experiment with creating painterly space in his "rabbit" compositions, and landscape starts to play an important role in his work. These landscapes are especially "inner" ones, spiritually exploring the new space in which the painter finds himself.

Petrov's works from the years 2009–2011 are considerably influenced by Martin Mainer of the Faculty of Fine Arts in Brno, who was his teacher then. Petrov's personal iconography is enriched by a motif of Buddha, who is nonetheless transformed into a rabbit shape. (During Petrov's studies, Václav Stratil was also a teacher at the Faculty of Fine Arts and he filled the common places of the school with his large-scale paintings of his renowned foxes). Motifs of the Bulgarian landscape also start to appear (the Bulgarian Sea series), as well as motifs of the so-called "kukeri", a folk ritual (likely of a Thracian origin) which became widespread especially in Bulgaria, performed in special scary costumes, used to force away evil.

After graduating at the Faculty of Fine Arts in Brno, new motifs again appear in Petrov's work, one of the most interesting one being a diver descending into the depths of the seas (Last Diver, Free Diver, On The Bottom or Deep Into My Palette, 2014). The diver comes from Petrov's personal mythology, as he dreamed of being a diver at a young age. But the motif also works on a more general level – it symbolizes a hero descending into deep to fight terrifying monsters, and thus represents a classic initiation test.

Mantracit

Mantra je vibrací. Je chápána také jako ochrana, zamezující tomu, aby se v mysli uchytily negativní dojmy. Ukazuje na její dokonalé rysy. Ten, kdo ji opakuje v meditaci nebo mimo ni postupně dosahuje těchto vlastností. Mnoho manter je tajných.

Cit je emoční stav. Je prožíváním příjemnosti anebo nepříjemnosti. Cit konfrontuje subjekt s předmětem korelujícím s jeho potřebou a motivuje jej k činnosti zaměřené na uspokojování dané potřeby.

Antracit je druh černého uhlí s vysokým obsahem uhlíku, který byl do roku 1993 těžen na dole Michal v Ostravě.

Figurativní malířská tvorba Lyubeho Petrova se nabízí svému divákovi jako harmonický, avšak na první pohled poněkud autonomní výtvarný zážitek, vizuálně intaktní k místu, jež není jen periferií republiky, ale i periferií Ostravy.

Na Dole Michal, v cechovně nad ztichlou těžní jámou, je možno ve dnech 1. 11. 2017 – 5. 1. 2018 shlédnout autorský rukopis prezentující široké veřejnosti bizarní směsku pohádkového komentáře, surreálné fantazie a expresivních okamžiků petrifikovaných v karnevalově insitní barevnosti, podaných suverénním malířským gestem adekvátního měřítka a tradičním přednesem – s důrazem na pointu smysluplné koexistence myšlenky i věci.

Meditativně repetitivní platformu tvorby Petrova, vyžadující namáhavou interakcí konzumenta i tvůrce, nám může mj. poodhalit Abraham Joshua Heschel, jenž ve své studii *Kdo je člověk?* praví zhruba toto: Nazírání světa je námahou, často, nebo dokonce stále se mu vyhýbáme.

Dalším klíčem k divákovu nazření multidimenzionálního charakteru práce Lyube Petrova může být výklad tvorby jako mantry, a to v tom smyslu, že ten, kdo ji opakuje, nemusí nutně vědět, co znamená, a že účelem většího manter je dosáhnout vysvobození – souladu těla, řeči a mysli.

Vysvobozením by měl být nesporně hluboký tvůrčí i divácký zážitek, v němž se aktivní vědomí plně s mantrou identifikuje, respektive se ji může stát. Podmínkou onoho vysvobození je mnohočetné opakování. Rychlost není důležitá. Opakování nemá žádnou hranici ani limitu.

Stejně jako je tvůrčí gesto vědomím sounáležitosti s absolutním časem, tak této bytostné sémantice adekvátní je námaha, pro niž jsou synonyma pozorování a vidění uměleckého díla ignorující aktuální čas.

Opakováním je myšleno důkladné znovupozorování a znovuvydání předmětného výtvarného projevu.

Splynutí subjektu (diváka) s předmětem svého zájmu (výtvarným dílem) je nesporně metaforou větší než její rám, ale nemusíme truchlit, protože i kdyby ničemu z toho, co bylo k obrazům Lyube Petrova v předchozích odstavcích poznamenáno, nebylo rozuměno, tak jedno je přinejmenším jisté, že autor před námi otevřel takový výhled do údolí, v němž se konvence a standardy porozumění člověka světu míjejí se standardní sémantikou úzkosti.

Závěrem dovoluť krátkou citaci, v níž nás básnická píšťala Viktora Dyka nechává uslyšet toto: *Usaďte se a pohleďte dolů na město. Vyhrávejte se na slunci a užívejte nedělního klidu. Neboť kdybyste kráčeli dále, dojdete k propasti.*

Mantracit

Mantra is a vibration. It is understood as a protection preventing negative impression to get stuck in mind. It indicates its flawless features. Anyone repeating this mantra during or beyond meditation gradually achieves these qualities. Many mantras are the same.

A feeling is an emotional state. A person goes through pleasantness or unpleasantness. A feeling confronts the subject with the object correlating with its need. The feeling is motivated to do something focused on satisfying the respective need.

Anthracite is a kind of coal with a high content of carbon which has been mined in 'Michal' Coalmine in Ostrava since 1993.

At a first glance, the figurative painting of Lyuben Petrov provides a viewer with a harmonic, however, somewhat autonomous fine art experience visually intact to the place which is not only a periphery of the republic, but also a periphery of Ostrava.

Between November 1, 2017 and January 5, 2018, in "cechovna" above the quiet mining hole, the 'Michal' Coalmine will present the author's bizarre mixture of fairy tale commentary, surreal fantasy and expressive moments petrified in lay coloring presented in a cheeky painting gesture of an appropriate scale and through traditional presentation – emphasizing the punchline of a meaningful coexistence of thought and thing.

The Petrov's meditatively repetitive production, requiring interaction of the consumer and the creator, can be revealed thanks to – among other things – Abraham Joshua Heschel's article "Who is man:" where he says: "It is an effort to view the world, we often or always avoid that."

Another key to view the multi-dimensional nature of Lyuben Petrov's work may be the interpretation of creation as a mantra, in the sense that if you repeat creating, you don't have to know what it means and that the purpose of most of the mantras is to liberate yourself – harmony of the body, speech and mind.

Undoubtedly, the liberation should be a profound experience for both the creator and the viewer, in which active consciousness fully identifies or becomes the mantra. The condition of this liberation is multiple repetition. Speed is not important. The repetition has no limits.

As well as the creative gesture is consciousness of belonging to absolute time, an effort, to which synonyms of observing and viewing artwork ignore the current time, is equal to these essential semantics.

The merging of the subject (the viewer) with the object of its interest (the artwork) is undoubtedly a metaphor bigger than its frame. We don't have to be sad, because even if nothing of what was mentioned about Lyuben Petrov's paintings in previous paragraphs was understood, at least something is certain. The author has opened such a view in front of us in which the conventions and standards of human understanding the world miss each other with the standard semantic of anxiety.

And finally, let me just quote Victor Dyke's poetry: *"Sit down and look at the town below. Bask yourself in the sun and enjoy the Sunday's peace. For if you walk any further, you would come to the abyss."*

Tomáš Koudela

Annunciation I, oil on canvas,
120 × 175 cm, 2017

Zvěstování I, olej na plátně,
120 × 175 cm, 2017

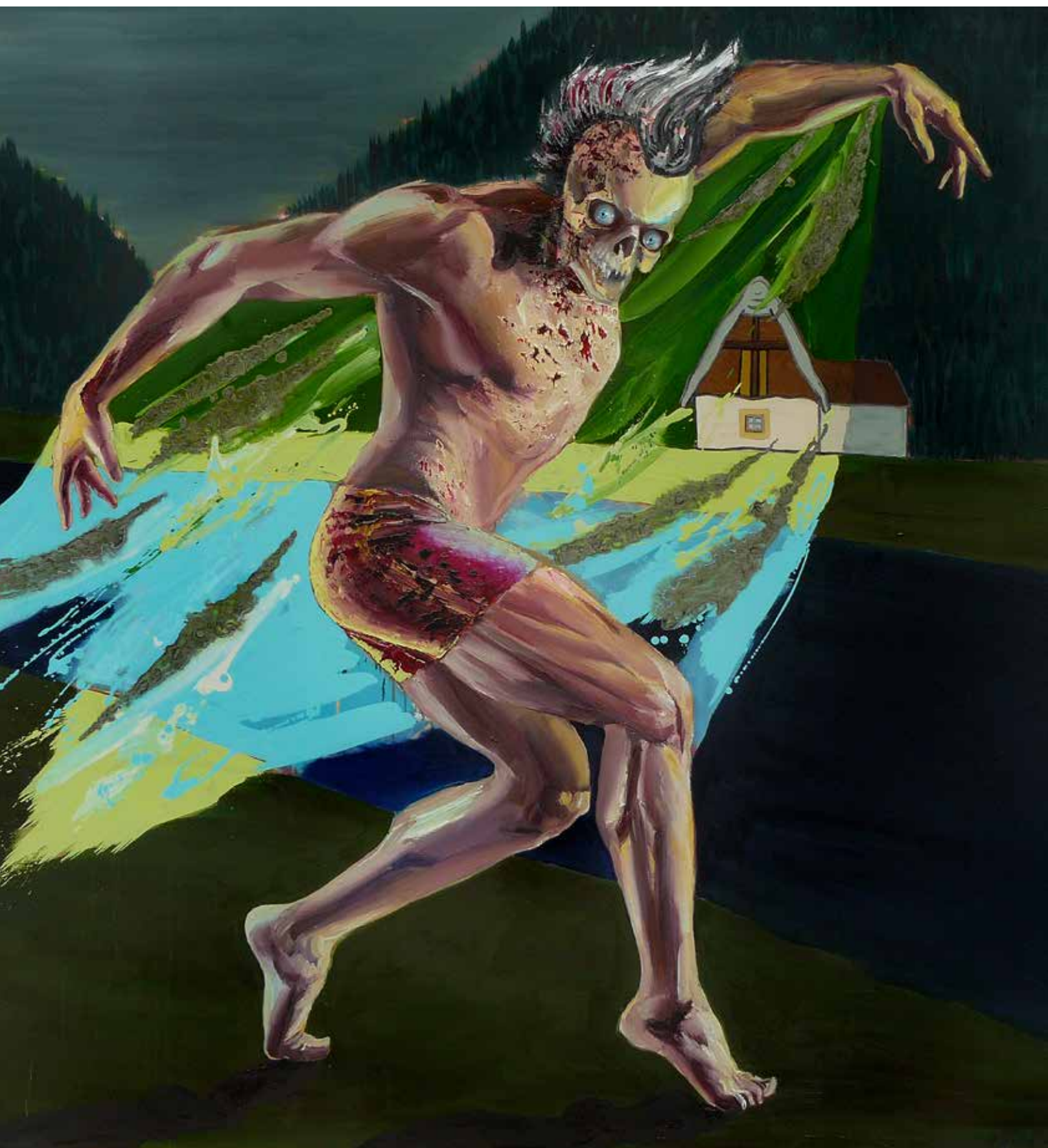

Columbus, oil on canvas, 160 × 150 cm, 2017
Kolumbus, olej na plátně, 160 × 150 cm, 2017

Don Diego Velazquez, oil on canvas, 150 × 130 cm, 2017
Don Diego Velazquez, olej na plátně, 150 × 130 cm, 2017

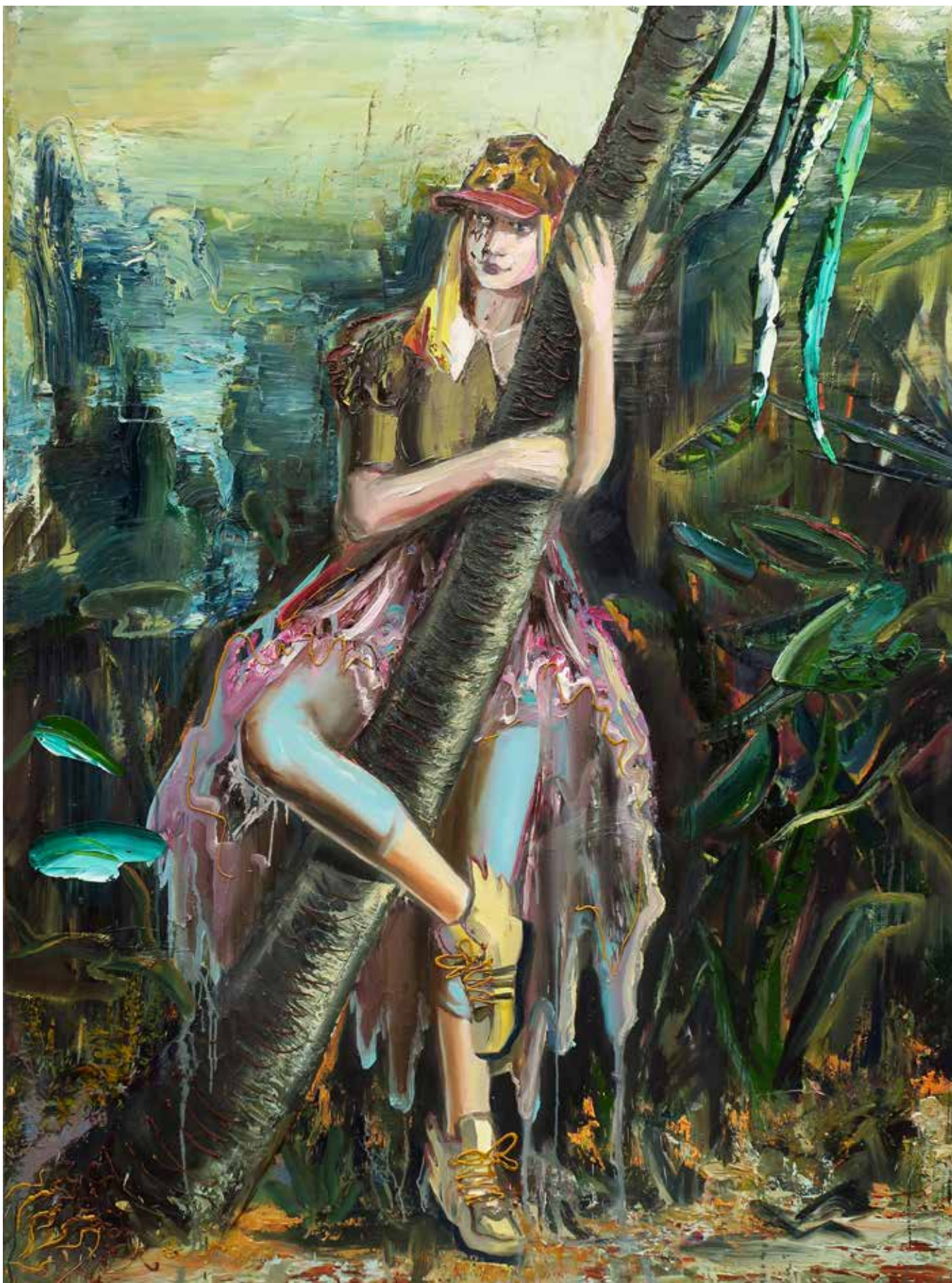
Dancing Death II, oil, varnish on canvas, 160 × 150 cm, 2016
Tanec Smrti II, olej, lak na plátně, 160 × 150cm, 2016

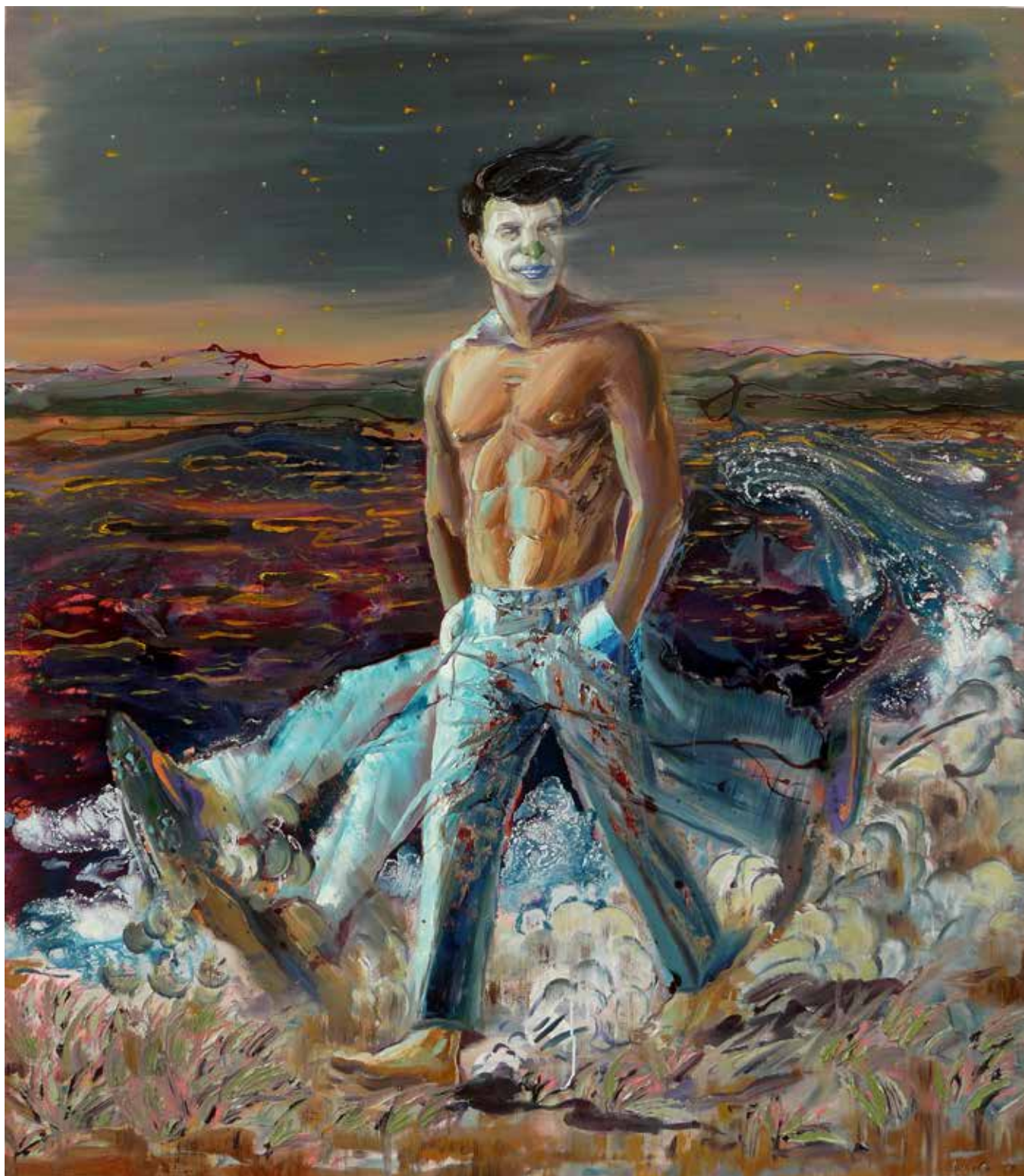
Dancing Death I, oil, gold on canvas, 160 × 150 cm, 2016
Tanec Smrti I, olej, zlato na plátně, 160 × 150 cm, 2016

Night hunting, oil on canvas, 180 × 125 cm, 2017
Noční lov, olej na plátně, 180 × 125 cm, 2017

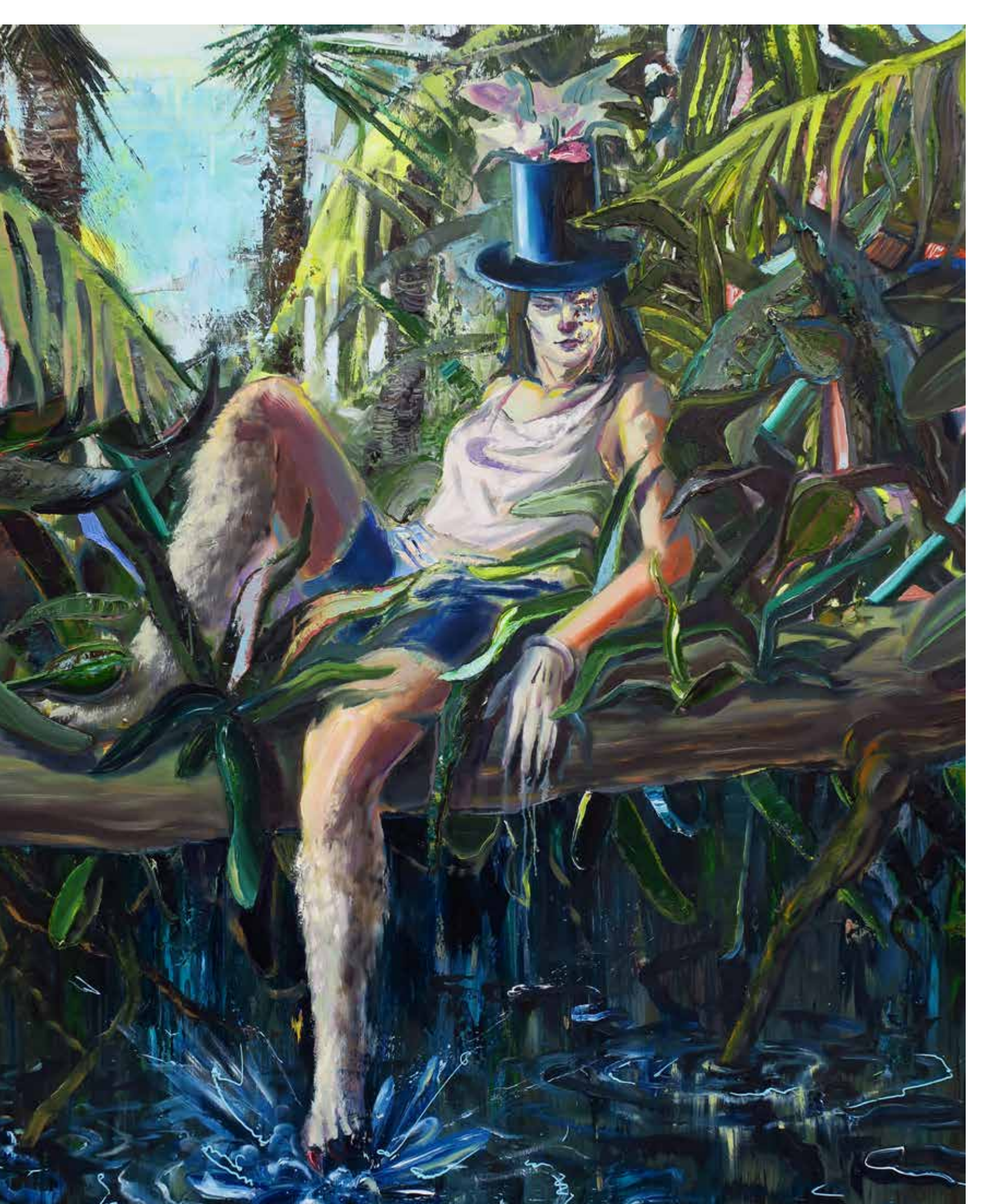

Girl in Cuban forest, oil on canvas, 180 × 125, 2017
Holka v Kubánském lese, olej na plátně, 180 × 125, 2017

Night hunting, oil on canvas, 180 × 125 cm, 2017
Noční lov, olej na plátně, 180 × 125 cm, 2017

Spirit from the forest, oil on canvas, 160 × 140 cm, 2017
Duch z lesa, olej na plátně, 160 × 140 cm, 2017

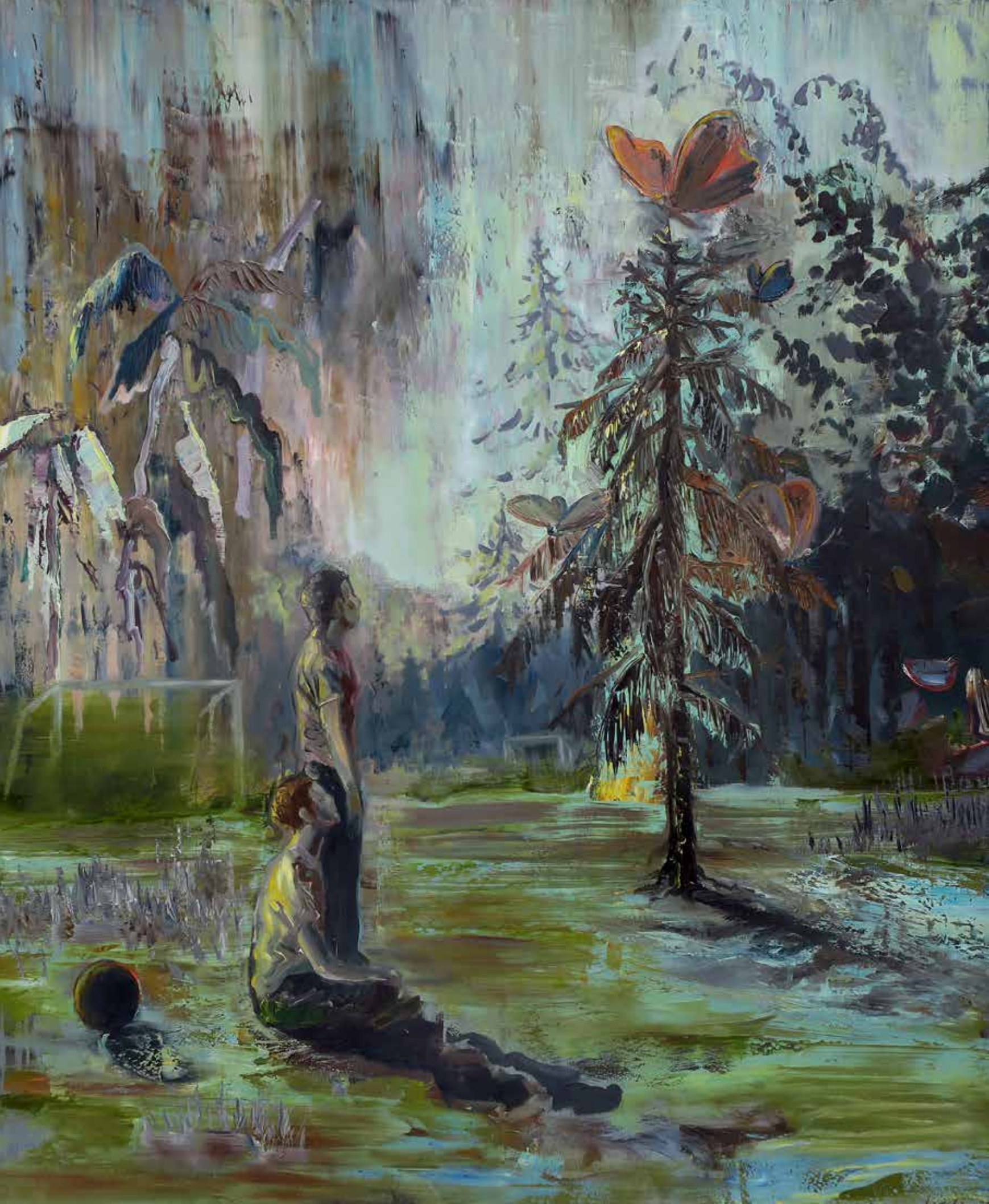

Lovers dance II, oil on canvas, 150 × 130 cm, 2017

Milenecký taneček II, olej na plátně, 150 × 130 cm, 2017

Lovers dance I, oil on canvas, 150 × 130 cm, 2017
Milenecký taneček I, olej na plátně, 150 × 130 cm, 2017

Lyuben Petrov – Ledy Lédy

Léda je postava z řecké mytologie. Dcera aitolského krále Thestia, která byla krásná tak, že se do ní zamiloval Zeus, a proměněný v labuť za ní přišel, aby se s ní pomiloval. Později mu z tohoto spojení porodila dvě děti, jednoho z Dioskurů Polydeuka (je po něm pojmenovaná hvězda v souhvězdí Blíženců) a nejkrásnější ženu antiky Helenu.

Lyube Petrov v roce 2016 namaloval cyklus labutí a s nimi mladé ženy a muže. Mladé ženy, které vystupují na jeho obrazech jsou nesmělé, rezervované, cudně držící v náruči tyto spanilé ptáky. Mladí muži oproti tomu mají lišácký úsměv, a v jeho obrazech vystupují jako prohnání fiškusové, kteří labutě kradou, a pak s nimi asi provádějí nepěkné věci.

Léda s labutí bylo oblíbené téma malířů a sochařů zejména v renesanci a baroku. Známe Lédu s labutí od Leonarda da Vinciho, Michelangela, Benvenuta Celliniho, Correggia nebo Petra Paula Rubense a mnohých dalších. Ostatně Correggiova „Léda s labutí“ byla součástí slavných rudolfinských sbírek. Dopadla ovšem nešťastně, během vlády Josefa II. byla prodána do Německa a v dražebním katalogu byla popsána jako „žena nahá, štipaná zlou husou“. Všechny tyto obrazy a sochy od výše jmenovaných se vyznačují tím, že zobrazují nahou ženskou figuru ladných tvarů a vlného opeření. Zdá se, že tento výtvarný motiv byl skvělou příležitostí pro umělce demonstrovat své umění ženského aktu. Lyube zde, opět jde proti proudu, nahé tělo zakrývá, a více se zaměřuje na psychologický vztah mezi člověkem a zvířetem.

Pro Lyubeho práci je charakteristické, že pracuje s příběhem, který všelijak modifikuje a doplňuje, až se z něho stane příběh nový. Vychází z příběhů, které již někde zaslechl nebo si je přečetl, jeho zdroje jsou rozmanité – antická mytologie (Léda), Bible (Apokalypsa), dávné pověsti (Tance smrti), ale nebrání se také mytologii osobní. Je tak vlastně novým mýtotovčím, magickým realistou v malířském kabátku.

Neopakuje však jenom staré novými prostředky. Do svých obrazů vkládá i aktuální problémy dnešního světa – labutě jsou zachraňovány z ropných skvrn, apokalypsa číhá díky neuváženým světovým lídrům s jaderným kufríkem na každém kroku a personifikovaná smrt tančí svoji postmortální galliardu v ladovské krajince medem a strdím oplývající. Jsou to tak malířská mementa, připomenutí vidoucího ke slepým zástupům.

Dalším výrazným prvkem Lyubeho výtvarného projevu je konstruování nové, vlastní reality pomocí propojování cizorodého. Tento tvůrčí princip uplatnil ve svém cyklu maleb nazvaném „Contemporary transplantation“. Hlava anglické královny z 16. století je transplantována na tělo císaře Napoleona ze století devatenáctého, hlava německého generála z 1. světové války je přišita na tělo dámy v rokokových šatech. Malíř tak paroduje svévolné nakládání s historií, legitimizaci nekalého pomocí nových interpretací dějin a vytváření téměř vždy nesmyslných analogií současnosti s minulostí, tolik oblíbených u polovzdělaných demagogů. Zároveň ukazuje grotesknost tohoto přístupu, který stejně jako Arcimboldovy hlavy je vizuální symfonií vyvolávající zvědavost a pozornost diváků.

Na závěr chci dodat, že Lyubeho dívky (Lédy) jsou opravdu velmi rezervované a dosti nesmělým dojmem působící, a proto bych poradil, že je třeba prolomit ledy. A to nejlépe tak, že se jako potápěč (další Lyubeho velké výtvarné téma) ponoříme do jeho obrazů, a necháme se opájet jeho barevnými a osvěžujícími proudy.

Lyube Petrov – The Ices of Leda

Leda is a character of Greek mythology. Being the daughter of the Aetolian king Thestius, she was so beautiful that Zeus fell in love with her and came to her in the guise of a swan to make love to her. Later, this event led to two babies being born – Pollux (one of Dioscuri), after whom a star in the Gemini constellation is named, and Helen, the most beautiful woman of the ancient times.

In 2016, Lyube Petrov painted a series featuring swans with young women and men. The young women who appear in these paintings are shy, reserved, holding the majestic birds in their arms. Contrasted to them are young men – vicious, smiling slyly, stealing the swans and most likely doing not very nice things to them.

Especially in renaissance and the baroque period, Leda with the swan was a favourite theme of both painters and sculptors. There is Leda and the swan by Leonardo da Vinci, Michelangelo, Benvenuto Cellini, Correggio, Peter Paul Rubens, and many others. “Leda with the Swan” by Correggio was, for that matter, part of the collections of Rudolf II. However, its history is an unhappy one, as it was sold to Germany during the reign of Joseph II, described in the auction catalogue as “a naked woman, being bitten by a goose”. All these paintings and sculptures from the artists mentioned above feature a naked female figure of elegant curves and a lustful bird. It may seem that this artistic motif serves as an invitation for the artist to demonstrate his or her skills of painting a female nude. Lyube goes against the flow in this sense as he covers the naked body and puts more focus on the psychological relationship between a human and an animal.

Lyube’s work is characteristic in that it works with a story, which is nevertheless modified and supplemented so that it eventually becomes a new story. His oeuvre is rooted in stories that he read or heard and that come from various sources – ancient mythology (Leda), the Bible (Apocalypse), old legends (Danse macabre), but also personal mythology. Thus, he is a new myth-maker, a magical realist in a painter’s attire.

However, he does not just repeat the old using new tools. He adds the current problems of today’s world in his paintings as well – swans are being rescued from oil spills, the Apocalypse is omnipresent thanks to imprudent world leaders with nuclear suitcases, and the personified Death dances its post-mortem gaillard in a Josef Lada-like, Bohemian picturesque landscape. His works thus become painted mementos, reminders of the sighted to the blind masses.

Another significant element of Lyube’s artistic expression is construction of a new, personal reality through connection of that which is extraneous. He used this creative principle in a series of paintings entitled “Contemporary transplantation”. The head of an English queen from the 16th century is transplanted to the body of Napoleon of the 19th century, the head of a WW1 German general is put on the body of a lady in a rococo dress. The painter thus creates a parody of self-entitled treatment of history, of legitimization of evil through new interpretation of history, and of creating of almost always nonsensical analogies of the present with the past, a popular thing to do by half-educated demagogues. At the same time, it shows the grotesque nature of this approach, which serves as a visual symphony that draws the attention of the audience and makes them curious, similarly to Arcimboldo’s heads.

In conclusion, I would like to add that Lyube’s ladies (Ledas) are really reserved and give off a very shy impression, which is why I would suggest to break the ice. This is best done if we, as divers (another crucial artistic motif of Lyube) dive into his paintings and let them impress us with their power of colour and freshness.

Jan Melena

Magic Story, oil on canvas, 150 × 130 cm, 2017

Kouzelný příběh, olej na plátně, 150 × 130 cm, 2017

Saviour II, oil, varnish on canvas, 150 × 130 cm, 2016
Zachránce II, olej, lak na plátně, 150 × 130 cm, 2016

Saviour I, oil, varnish on canvas, 150 × 130 cm, 2016
Zachránce II, olej, lak na plátně, 150 × 130 cm, 2016

Saviour III, oil, varnish on canvas, 150 × 110 cm, 2016
Zachránce III, olej, lak na plátně, 150 × 110 cm, 2016

Thief of swans, oil, gold on canvas, 130 × 100 cm, 2016
Zloděj labutí, olej na plátně, 130 × 100 cm, 2016

Thief of swans, oil on canvas, 160 × 200 cm, 2016
Zloděj labutí, olej na plátně, 160 × 200 cm, 2016

Thief of swans, oil, varnish, gold on canvas, 160 × 140 cm, 2016
Zloděj labutí, olej, lak, zlato na plátně, 160 × 140 cm, 2016

Contemporary transplantation, oil, varnish on canvas, 150 × 105 cm, 2015
Současná transplantace, olej, lak na plátně, 150 × 105 cm, 2015

**Contemporary
transplantation,**
oil on canvas,
150 × 95 cm, 2015

Současná transplantace,
olej na plátně,
150 × 95 cm, 2015

**Contemporary
transplantation,**
oil on canvas,
150 × 120 cm, 2016

Současná transplantace,
olej na plátně,
150 × 120 cm, 2015 ►

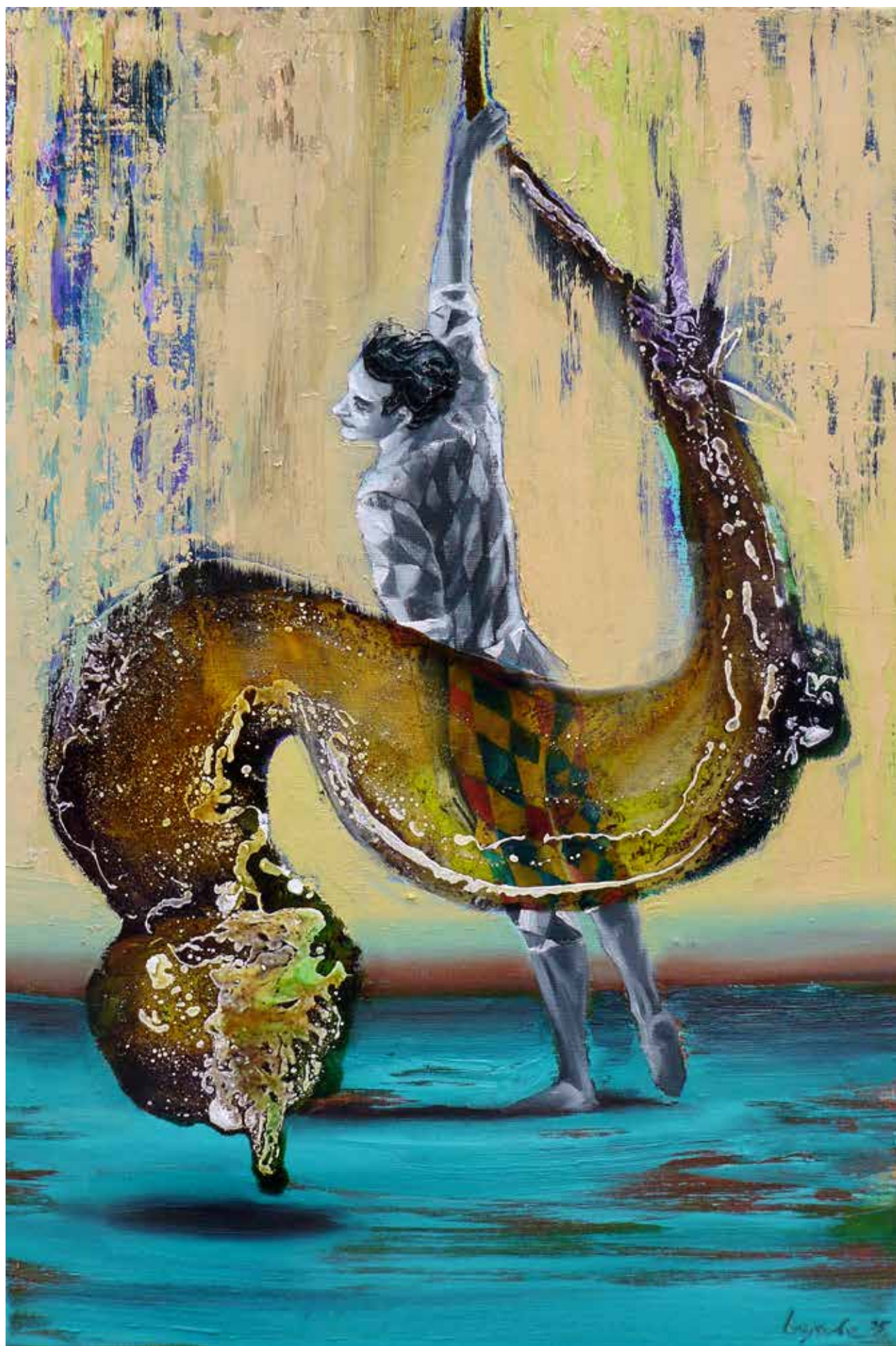

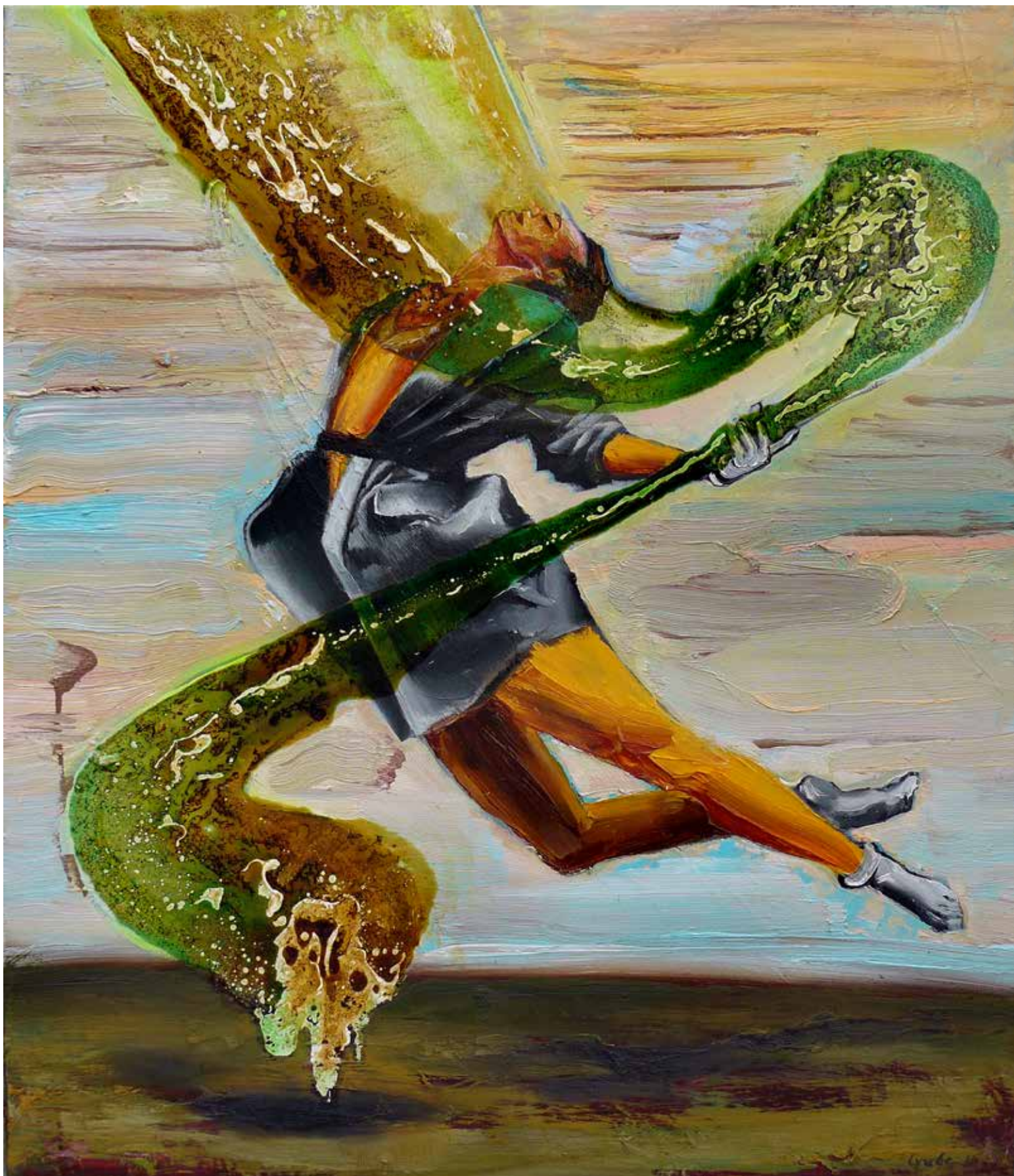

The Sorcerer's Apprentice, oil, varnish on canvas, 140 × 160 cm, 2015
Čarodějův učeň, olej, lak na plátně, 140 × 160 cm, 2015

The Sorcerer's Apprentice, oil, varnish on canvas, 160 × 140 cm, 2015
Čarodějův učeň, olej, lak na plátně, 160 × 140 cm, 2015

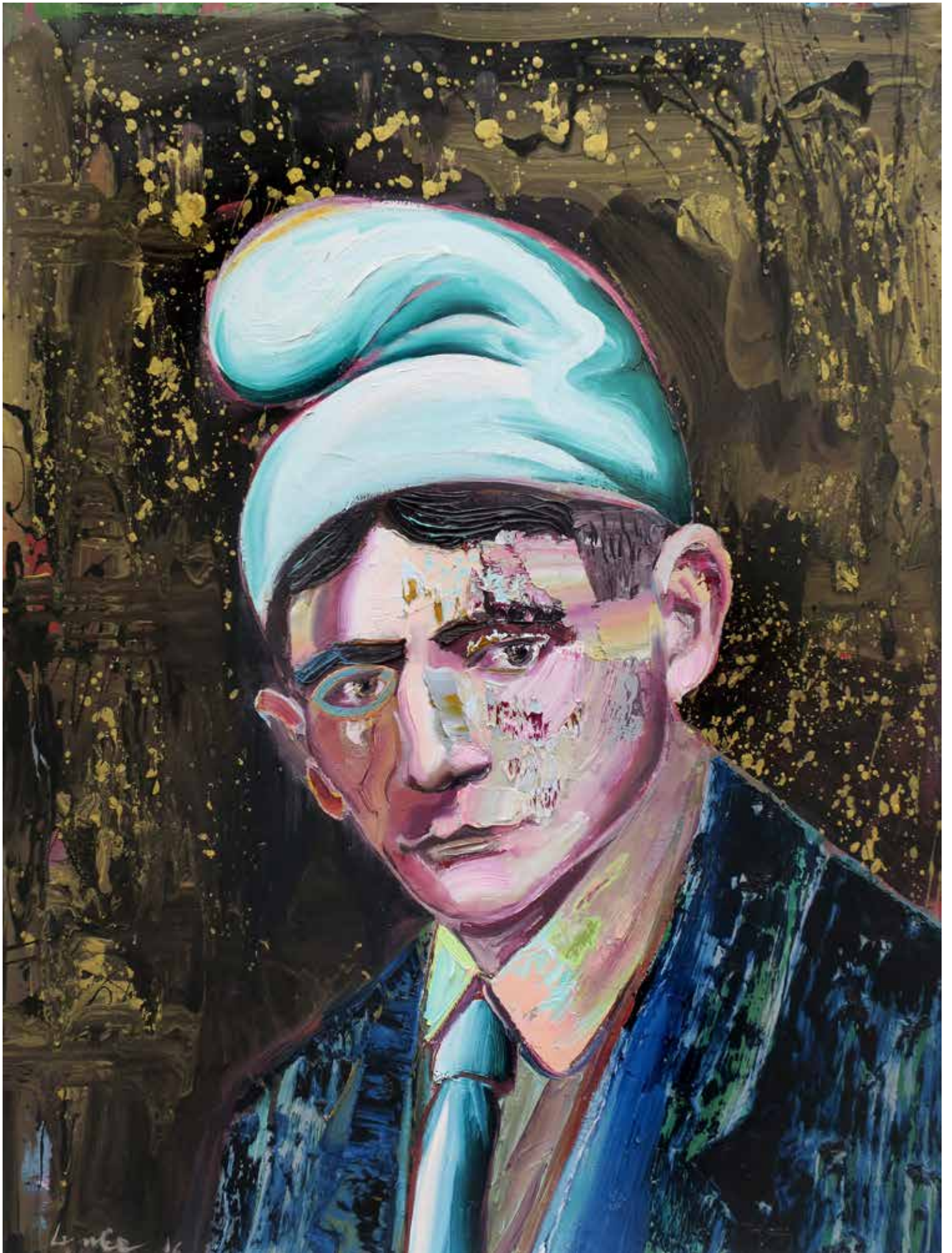
Flash and dance, oil, varnish on canvas, 85 × 57 cm, 2015
Záblesk a tanec, olej, lak na plátně, 85 × 57 cm, 2015

Flash and dance, oil, varnish on canvas, 70 × 60 cm, 2015
Záblesk a tanec, olej, lak na plátně, 70 × 60 cm, 2015

Don Giovanni, oil on canvas, 60 × 40 cm, 2016
Don Giovanni, olej na plátně, 60 × 40 cm, 2016

Kafka, oil on canvas, 70 × 50 cm, 2016
Kafka, olej na plátně, 70 × 50 cm, 2016

Apokalypsarium

Expresivní malířské vyjádření, jasná intenzita a energické pastózní nánosy barev nebo osobitá plasticita jsou charakteristickými rysy malířské techniky Lyube Petrova. Široká škála výrazových prostředků předznamenává významovou bohatost fantastických příběhů, skrytých v groteskních dílech, jež jsou plné sarkasmu, komiksové estetiky, nadsázky a humoru, ale i hlubších úvah o vztahu člověka a přírody, jež vedou k apokalyptickým závěrům.

Lyube Petrov dospěl v průběhu svého tvůrčího vývoje k tématům, které hluboce souvisejí s koloběhem pozemského života a smrti. Ve své tvorbě spojuje tradici, symboly a prvky východní i západní kultury na poli motivů vycházejících ze schémat dějin umění, tedy křesťanské ikonografie, mytologických námětů, ale také abstraktních motivů inspirovaných sci-fi literaturou a filmem. Svým dílem vyslovuje ironický komentář současného stavu civilizace, který popisuje jako apokalypsarium, tedy počátek apokalyptické zkázy a tím přímo volá po zlomových momentech lidské existence. S tím souvisí enormní snaha o zachycení okamžiku. Podle slov samotného autora, je apokalypsa vždy přítomná, nikdy se nezastavující, tedy stále v pohybu, přičemž získala nový rozměr nebo mutaci. Postavy jsou paralyzovány jakýmsi transem, sami na celém světě, vtaženi přírodní katastrofou – apokalypsou – zatímco publiku zůstává sledované dění skryté, je pouze tušené a zvyšuje tak napětí nedovyprávěného příběhu. Zastavení rozhodujícího okamžiku je zahaleno magickou aurou, avšak obsahy děl mají hluboký myšlenkový základ a vypovídají o zralosti filozofického uvažování mladého autora.

Bulharský malíř Lyube Petrov (*1984) dokončil v roce 2007 obor nástěnné malby na výtvarné akademii v Sofii. Studium bylo zaměřeno především na zvládnutí techniky a řemesla v duchu zásad realismu. Petrov ve svých tradičně figurálních námětech dodnes klade důraz na kompozici a promyšlený obrazový plán. Ze svého rodného Bulharska si přinesl ovlivnění mimo jiné Bojanem Dobrevem, Ivo Bistrickým nebo Georgijem Andonovem. Po přesídlení do Čech vystudoval v roce 2011 volnou tvorbu v ateliéru Martina Mainera.

V důsledku globálního propojení společnosti, kultury a tradice autor nahlíží svá témata dvojím pohledem, a tak kombinuje tradiční prvky s odkazy na fenomény současné konzumní společnosti (komiks, film) a pomocí této ironizující mytologie vytváří zcela novou realitu, respektive zhodnocuje vlastní kulturní dědictví. Hravým a zábavným způsobem tak propojuje minulost s přítomností a pomocí své umělecké imaginace nám předkládá vize budoucnosti nebo snad záhadný prostor bezčasí?

Lyube Petrov zkoumá nejen nevyčerpatelnost obrazu, ale také smysl lidské existence prostřednictvím svých bizarních postav, které dokazují sílu myšlenky jedince čelící obrodné zkáze apokalyptických rozměrů. Figury se stávají superhrdiny naší budoucnosti.

Apocalypsarium

Expressive painting representation, clear intensity and energetic paste-like spreads of color or distinctive plasticity are the characteristic features of Lyube Petrov's painting technique. A wide scale of means of expression foreshadows the semantic diversity of fantastic stories, hidden in grotesque pieces that are filled with sarcasm, comical aesthetics, hyperboles and humor but also deeper thoughts about the relationship between people and the nature, which lead to apocalyptic endings.

In his creative development Bulgarian painter Lyube Petrov has come upon the topics that are tightly connected with the cycle of life and death. In his pieces he combines traditions, symbols and elements of Eastern and Western culture on the field of motives from the history of art comprising Christian iconography, mythological motives, but also abstract topics inspired by sci-fi literature and film. With his work he voices his ironic comment on the current state of civilization, which he calls the "Apocalypsarium", i.e. the beginning of the end and through this he directly calls for the breaking points of human existence. That is why he makes such an enormous effort to capture the moment. With the author's own words, the apocalypse is ever-present, never stopping so constantly moving and in the process it mutates. The characters are caught up in somewhat of a trance, left alone in the world, sucked in by a natural catastrophe – apocalypse – whilst the story stays a mystery for the spectators; it could only be guessed and increases the excitement from an unfinished story. The stopping of the deciding moment is covered in a magical aura, however the content of the pieces has a deep mental foundation and gives evidence of philosophical maturity of the young author.

Bulgarian painter Lyube Petrov (*1984) majored in wall painting in 2007 in an art academy in Sofia. His studies concentrated mainly on mastering the technique and craft in the spirit of realism. Petrov still concentrates on the composition and a well thought formal structure in his traditional figural motives. From his birth country of Bulgaria he has brought the influences of Boyan Dobrev, Ivo Bistrichki or Georgi Andonov. After moving to the Czech Republic he studied Fine Arts in Martin Maier's studio and finished in 2011.

Because of the global connection between the society, culture and the tradition, the author looks at the topics from two different angles. He combines the traditional features with links to phenomena of the current consumer society (comics, films) and with the help of this ironic mythology he creates a whole new reality or rather appreciates his cultural heritage. Playfully and entertainingly he connects the past with the present and with his artistic imagination he puts in front of us a vision of the future or perhaps a mysterious space of timelessness?

Lyube Petrov explores not only the inexhaustibility of the canvas but also the purpose of human existence through the bizarre characters, who demonstrate the power of thought of a being facing the apocalypse. The figures become the superheroes of our future.

Kalki, oil, varnish on canvas, 150 × 120 cm, 2014
Kalki, olej, lak na plátně, 150 × 120 cm, 2014

First contact, oil, varnish on canvas, 160 × 105 cm, 2014
První kontakt, olej, lak na plátně, 160 × 105 cm, 2014

First contact, oil, varnish on canvas, 150 × 130 cm, 2014
První kontakt, olej, lak na plátně, 150 × 130 cm, 2014

In my palette, oil, varnish on canvas, 150 × 95 cm, 2014
V mé paletě, olej, lak na plátně, 150 × 95 cm, 2014

On the bottom, oil, varnish, textile on canvas, 150 × 130 cm, 2014
Na dně, olej, lak, textil na plátně, 150 × 130 cm, 2014

The last diver, oil, varnish on canvas, 200 × 160 cm, 2014
Poslední potápěč, olej, lak na plátně, 200 × 160 cm, 2014

The last man on Earth II, oil, textile varnish on canvas, 120 × 140 cm, 2014
Poslední člověk na Zemi, olej, textil, lak na plátně, 120 × 140 cm, 2014

Behind reality, oil, textile, varnish on canvas, 160 × 200 cm, 2014
Za realitou, olej, textil, lak na plátně, 160 × 200 cm, 2014

Sokol, oil, varnish on canvas, 130 × 180 cm, 2013

Sokol, olej, lak na plátně, 130 × 180 cm, 2013

Sokol, oil, varnish on canvas, 60 × 40 cm, 2013

Sokol, olej, lak na plátně, 60 × 40 cm, 2013

Boom-Boom, oil on canvas 100 × 80 cm, 2011

▶ Boom-Boom, olej na plátně, 100 × 80 cm, 2011

Kuker Family, oil, gold, varnish on canvas, 190 × 160 cm, 2013
Rodina kukerů, olej, zlato, lak na plátně, 190 × 160 cm, 2013

Kuker Family, oil on canvas, 180 × 150 cm, 2013
Rodina kukerů, olej na plátně, 180 × 150 cm, 2013

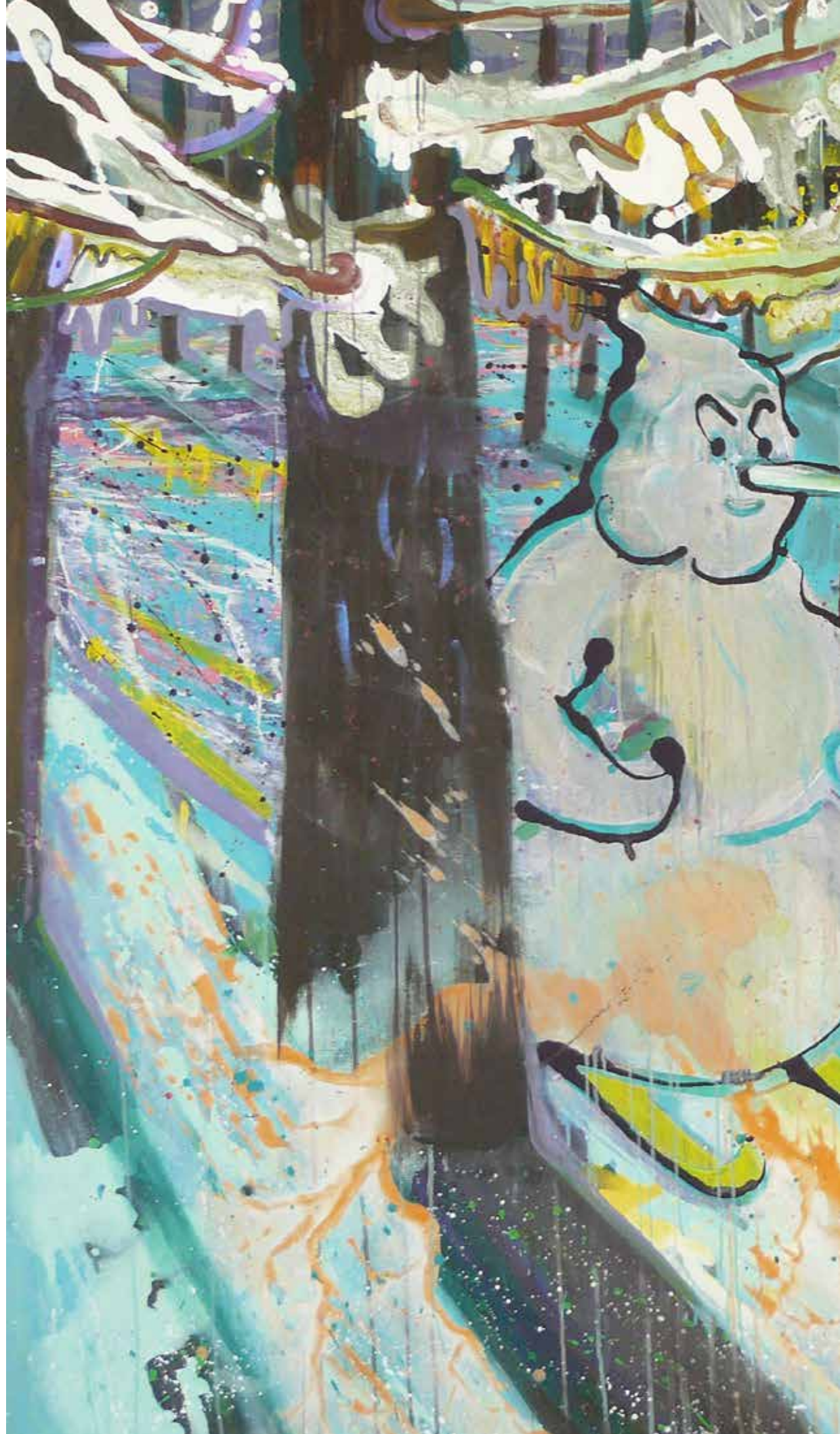
St. Sebastian I, oil, gold on canvas,
165 × 92cm, 2012

Sv. Šebestián I, olej, zlato na plátně,
162 × 92 cm, 2012

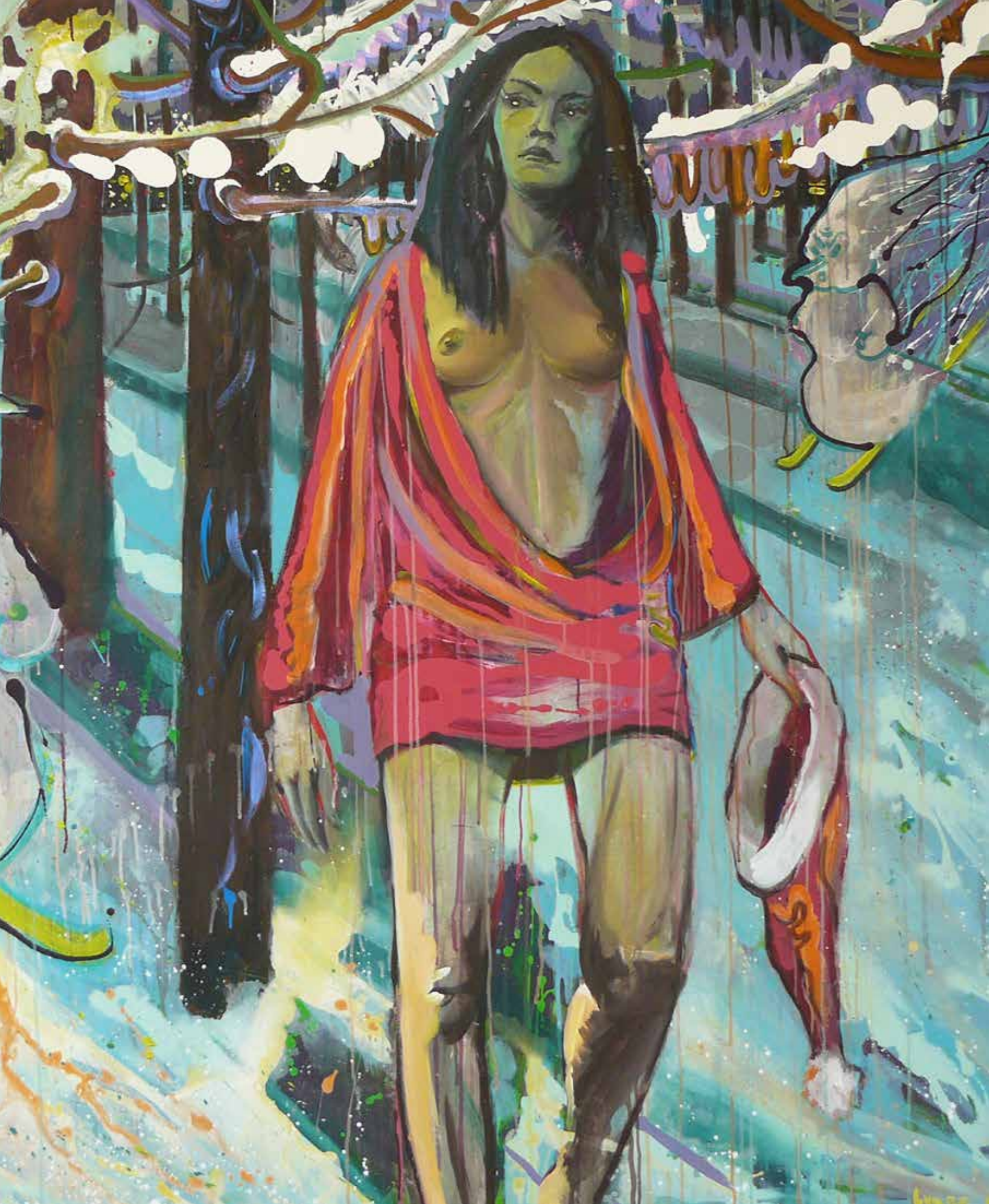
St. Sebastian II, oil on canvas,
154 × 90 cm, 2012

Sv. Šebestián II, olej na plátně,
154 × 90 cm, 2012

In Forest, acryl on canvas,
180 × 250 cm, 2011

V lese, akryl na plátně,
180 × 250 cm, 2011

Contemporary Diana, oil, varnish on canvas, 120 × 200 cm, 2011
 Současná Diana, olej, lak na plátně, 120 × 200 cm, 2011

Skin II, oil on canvas, 70 × 50 cm, 2011
 Kůže II, olej na plátně, 70 × 50 cm, 2011

Albino, acryl on canvas, 250 × 160 cm, 2011
 Albín, akryl na plátně, 250 × 160 cm, 2011 ►

LYUBEN PETROV

„THE STUFF THAT DREAMS ARE MADE OF...”

Vydavatel | Publisher
Nakladatelství Tera

Koncepce katalogu | Catalogue concept
Lyuben Petrov

Texty | Texts
Tomáš Koudela
Jan Melena

Fotografie | Photos
archiv autora
Svilen Todorov

Design
Tereza Čapandová

Tisk | Print
AMOS repro, spol. s r.o.
1. Máje 3236/103, 703 00, Ostrava

Obálka | Cover
Milenecký taneček I (detail) a Milenecký taneček II (detail), olej na plátně,
150 × 130cm, 2017 | Lovers dance I (detail) and Lovers dance II (detail),
oil on canvas, 150 × 130 cm, 2017

Kontakt | Contact
lyubep@seznam.cz
lyubepe@gmail.com
+420 775 059 166 | Czech Republic

www.lyubepetrov.com

Ostrava–Praha 2017

ISBN ...

