

Lyube Petrov – The Ices of Leda (Ledy Lédy)

K10 6. 4. / 6. 6. 2017
Koperníkova 10, Praha 2

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.

Savior II, oil, varnish, canvas, 150x130cm, 2016

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.

Dancing Death,oil,varnish on canvas,160x150cm,2016

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.

Contemporary transplantation, oil on canvas, 150x120cm, 2015

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

Леда от лед

Леда е характер на гръцката митология. Като дъщеря на Етолийския цар Тестиус, тя била толкова красива, че Зевс се влюбил в нея и дошъл при нея под прикритието на лебед, за да я люби. По-късно това събитие доведе до раждането на две бебета - Поллукс (един от Диоскури), след което се нарича звезда в съзвездието на Близнаците, а Елена, най-красивата жена от древността.

През 2016 г. Любе Петров нарисова серия с лебеди с млади жени и мъже. Младите жени, които се появяват в тези картини, са срамежливи, запазени, държащи величествените птици в ръцете си. За разлика от тях са млади мъже - зли, усмихнати лукаво, крадат лебедите и най-вероятно не са много хубави неща за тях.

Особено в епохата на ренесанса и барока, Леда с лебеда е любима тема както на художници, така и на скулптори. Има Леда и лебеда от Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бенвенуто Челини, Корреджо, Питър Пол Рубенс и много други. „Леда с лебеда“ от Корреджо беше част от колекциите на Рудолф II. Неговата история обаче е нещастна, тъй като е била продадена на Германия по време на царуването на Йосиф II, описана в каталога за търга като „гола жена, ухапана от гъска“. Всички тези картини и скулптури от споменатите по-горе артисти включват гола женска фигура от елегантни извивки и похотлива птица. Може да изглежда, че този художествен мотив служи като покана за художника да демонстрира уменията си да рисува женски гол. В този смисъл Любе противоречи на потока, тъй като той покрива голото тяло и поставя по-голям акцент върху психологическата връзка между човек и животно.

Творбата на Любе е характерна с това, че работи с история, която все пак се модифицира и допълва, така че в крайна сметка става нова история. Неговото творчество се корени в истории, които той чете или чува и които идват от различни източници - древна митология (Леда), Библията (Апокалипсис), стари легенди (Danse macabre), но също и лична митология. Така той е нов създател на митове, магически реалист в облеклото на художника.

Той обаче не просто повтаря стария, използвайки нови инструменти. В неговите картини той добавя и настоящите проблеми на днешния свят - лебеди се спасяват от петролни разливи, Апокалипсисът е вездесъщ благодарение на неразумни световни лидери с ядрени куфари, а персонифицираната Смъртта танцува своя пост-смъртен гайдар в Йозеф Лада- Бохемски

живописен пейзаж. Неговите творби по този начин се превръщат в боядисани спомени, напомнящи на неосъзнаващите се слепи маси от хора .

Друг съществен елемент от художественото изразяване на Любе е изграждането на нова, лична реалност чрез свързване на това, което е външно. Той използва този творчески принцип в серия от картини, озаглавени „Съвременна трансплантация“. Главата на английска кралица от 16-ти век е трансплантирана в тялото на Наполеон от 19-ти век, главата на германския генерал Втората световна война е поставена върху тялото на дама в рококо рокля. По този начин художникът създава пародия на самостоятелно третиране на историята, легитимизация на злото чрез нова интерпретация на историята и създаване на почти винаги безсмислени аналогии на настоящето с миналото, популярно нещо, което трябва да се прави от полуобразовани демагози. В същото време тя показва гротескния характер на този подход, който служи като визуална симфония, която привлича вниманието на публиката и ги прави любопитни, подобно на главите на Арчимболдо.

В заключение, бих искал да добавя, че дамите в Lyube (Ledas) са наистина запазени и отблъскват много срамежливо впечатление, поради което бих предложил да прекъсне леда. Това е най-добре, ако ние, като водолази (друг важен художествен мотив на Любе) се потопим в неговите картини и ги оставим да ни впечатлят със силата си на цвят и свежест.

Ян Мелена