Referential Coloristics by Iva Pavelchuk

Philosophical, religious and sociological concept of Referential Colorism eliminates the presence of a 'background', which is connected with the animism, animitism and anthropomorphism of the color as an 'individual' and originates in pre-Christian beliefs.

The Artist 'animates' his environment around - the world of colors and palette.

The Color, as an entity, searches and gains its 'own' form of life as an 'individual' with a particular temper, faults, addictions and its own life story. In the situation mentioned above, the Artist is 'used' as a discloser of the Color's desire and destiny.

The purpose of the projects Genealogy of Color was the intention to render the spiritual existence of Color and not the search of its 'physical' beauty or the loveliness of painting per se. Nevertheless, the philosophy and mythology of these 'legends of the Color' originates from and is grounded on the absolutely objective ability of the Color to 'merge' and obtain 'another essence', i.e. coloristics is based on the natural attributes of the material as an 'essence in itself'.

The work named: Red longing for Bright Blue, And Purple was Red, If Yellow leaves its Yellow Homeland for the Blue Country, metaphorically witness of the Color 'transformation' into a 'spiritual' being.

The shade of Color, its intensity and configuration symbolize age, sex and social status.

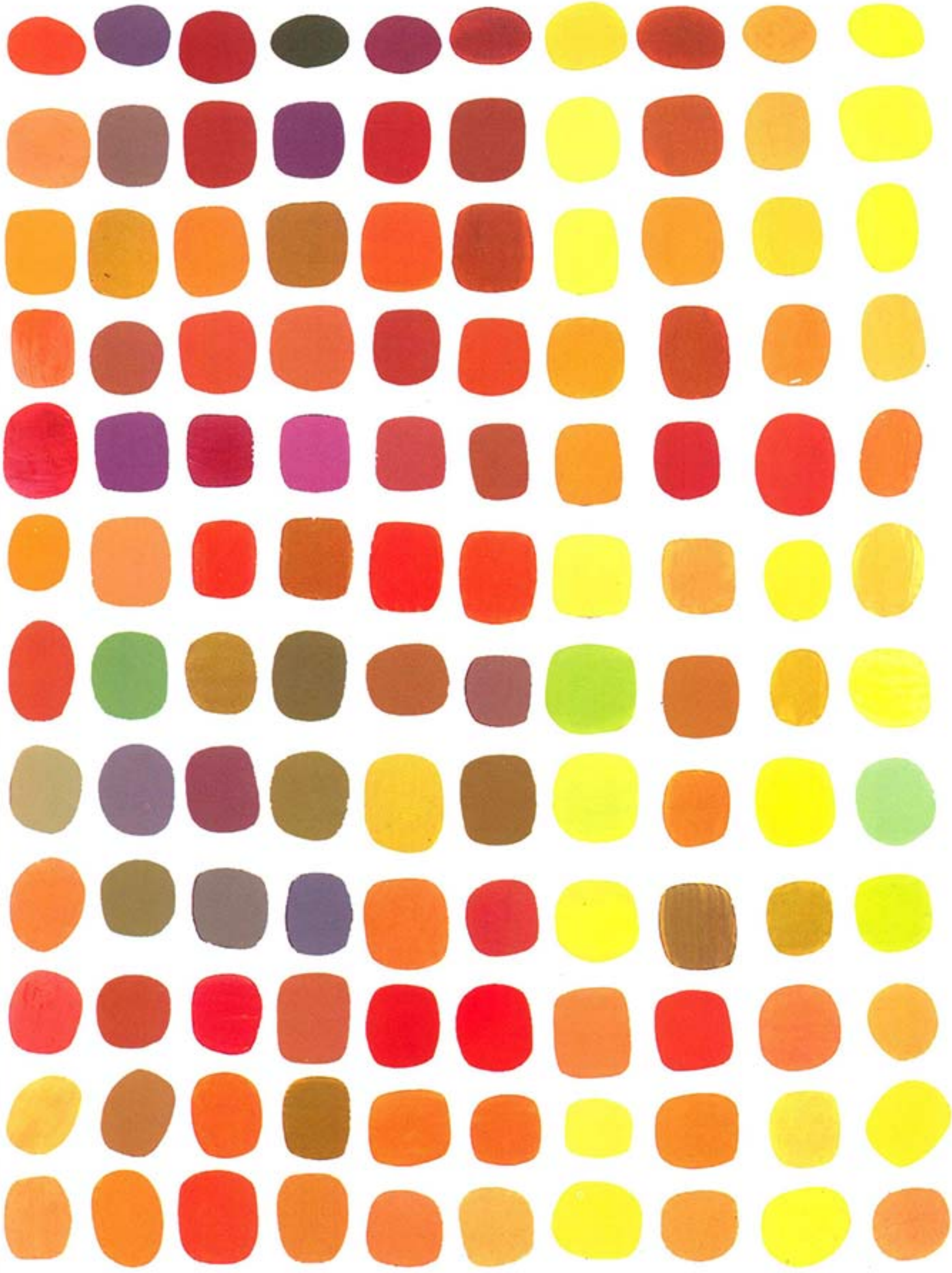
Референтна Колористика Іви Павельчук

Референтна колористика – та, що передає інформацію кольором, живопис, який виявляє філософську суть матеріалу, виходячи з його природних властивостей, і створює якісно новий стан.

Референтна колористика уособлює символізм, виходячи з духовної еманації Кольору і його об'єктивних оптичних властивостей. У референтному малярстві Колір як субстанція отримує власну форму буття, ніби індивід з особистими пристрастями, вадами і характером. В такій ситуації художник "використовується" як реалізатор бажань Кольору і його долі. Філософія і міфологія "легенд про Колір" виходить виключно з обєктивних властивостей матеріалу і передає духовний стан фарби, а не пошук її фізичної краси (оп-арту).

Назви творів – "І Фіолетовий був Червоним", "Час, коли від Червоного залишилась тільки назва – забутий усіма Фіолетовий", "Етнічна батьківщина Жовтого", "Якщо Жовтий залишить свою Жовту батьківщину і поїде до Блакитної країни", "Туга Червоного за Яскраво-Блакитним" метафорично свідчать про перевтілення Кольору в одухотворену істоту.

Відтінок Кольору, його інтенсивність, конфігурація символізують вік, стать, соціальний статус і характер. Традиційні, але актуальні проблеми сучасності (еміграція, кохання, смерть тощо) інтерпретуються через нетрадиційне ставлення до можливостей фарби. Твір "Етнічна Батьківщина Жовтого" становить фактично палітру Жовтого кольору з усіма можливими відтінками цієї фарби. Автор пропонує палітру Жовтого кольору розуміти місцем його народження, тобто палітра Жовтого – його Батьківщина. Кияни, Львів'яни, Харків'яни становлять єдину націю, хоча і відрізняються місцевими особливостями. Так і на картині "Етнічна Батьківщина Жовтого" – всі плями мають інший відтінок, але належать до однієї групи пігменту – Жовтого.



Referential Coloristics: **"Ethnic Homerland of Yellow"**. 200x150. Plexiglass/enamel. 1995-2000
Референтна колористика: **"Етнічна Батьківщина Жовтого"**. 200x150. Плексиглас/емаль. 1995-2000

If Yellow leaves its Yellow Homeland for the Blue Country

In the work dedicated to emigration problems, If Yellow leaves its Yellow Homeland for the Blue Country, the coloristic objective comes down to the conditions of basic Yellow Color changing from conditions of monochromatic contrast: Yellow on Yellow, to the ultimate situation: non-subjecting contrasts of two basic colors: Yellow on Blue.

Plot and mythology are traced solely to the natural attributes and abilities of the material.

Yellow is seeking to leave its Yellow Homeland in order to disclose as much as possible its abilities, is seeking after Blue.

From the country of "lunatics" - the yellow - it yearns for the country of "Welfare" and success where it would be obtains its "significance".

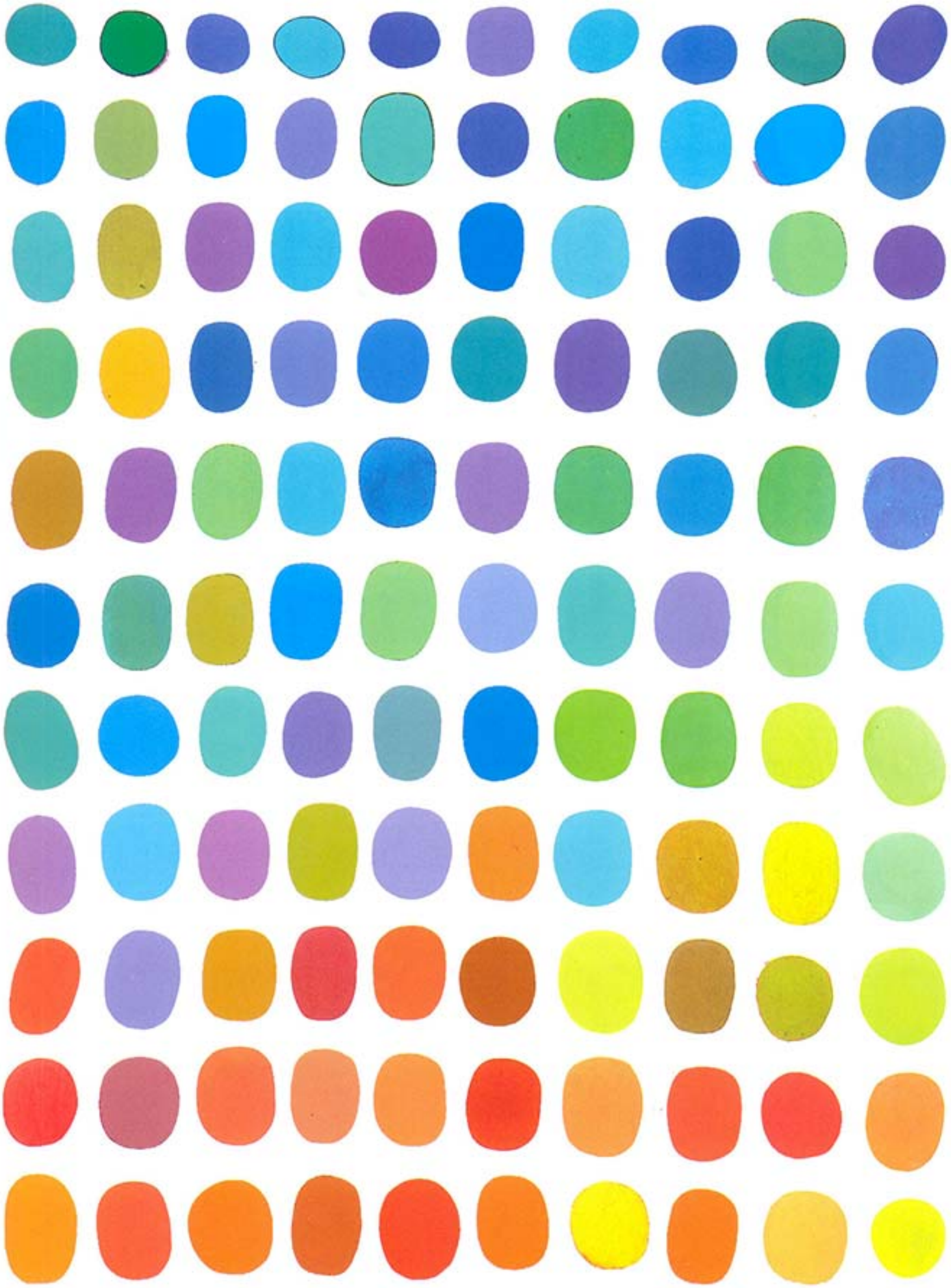
In the process of "emigration" the inevitable "merging" takes place: "Yellow + blue background = green". Something is taking place Yellow was oblivious about: assimilation. Wishing to become "noticed" - contrasting, Yellow has undergone an irreversible change. It has changed its destiny, or "genetics" to stand out, but ended up "a supplementary" link - become Green on Blue. Its "invisible" strategy is unknown in its Homeland, which it is consoled with.

Якщо Жовтий залишить свою Жовту батьківщину і поїде до Блакитної Країни

Парадигма твору "Якщо Жовтий залишить свою Жовту батьківщину і поїде до Блакитної країни" розглядає проблему еміграції, де філософія "виходить" виключно з природних властивостей і можливостей матеріалу.

Жовтий прагне залишити етнічну батьківщину, аби максимально реалізуватися, що можливо на блакитному. З Жовтої Батьківщини - "країни дурнів" він прагне досягти "Землі обітованої" - Блакитної країни Успіху, де немовби він отримає свою "значимість". В результаті еміграції виникає неминуче "взаємопроникнення". "Жовтий + блакитне середовище = Зелений". Виникає те, що Жовтий і не передбачав - асиміляція.

Прагнучи стати "поміченим" - контрастним, Жовтий прирік себе на безповоротні переміни. Він змінив власну долю, "генетику", щоби виокремитися, але насамкінець став додатковою ланкою процесу -Зеленим на Блакитному. Про особисту "невидиму" трагедію Жовтого не знають на Батьківщині і це його втішає.



Referential Coloristics: **"If Yellow leaves its Yellow Homerland for the Blue Country"**. 200x150. Plexiglass/enamel. 1995-2000
Референтна колористика: **"Якщо Жовтий залишить свою Жовту Батьківщину і поїде до Блакитної Країни"**. 200x150. Плексиглас/емаль. 1995-2000

The Flock of 'Extraordinars' against the background of 'standards' they defined

The work The Flock of 'Extraordinars' against the background of 'standards' they defined is dedicated to the topical issue of our days - clans or compartmentalization inside professional environment.

Oval red 'strokes' stand out against the background of "the likes of theirs", identified with the configuration and shade.

This adds a certain idiosyncrasy to their status.

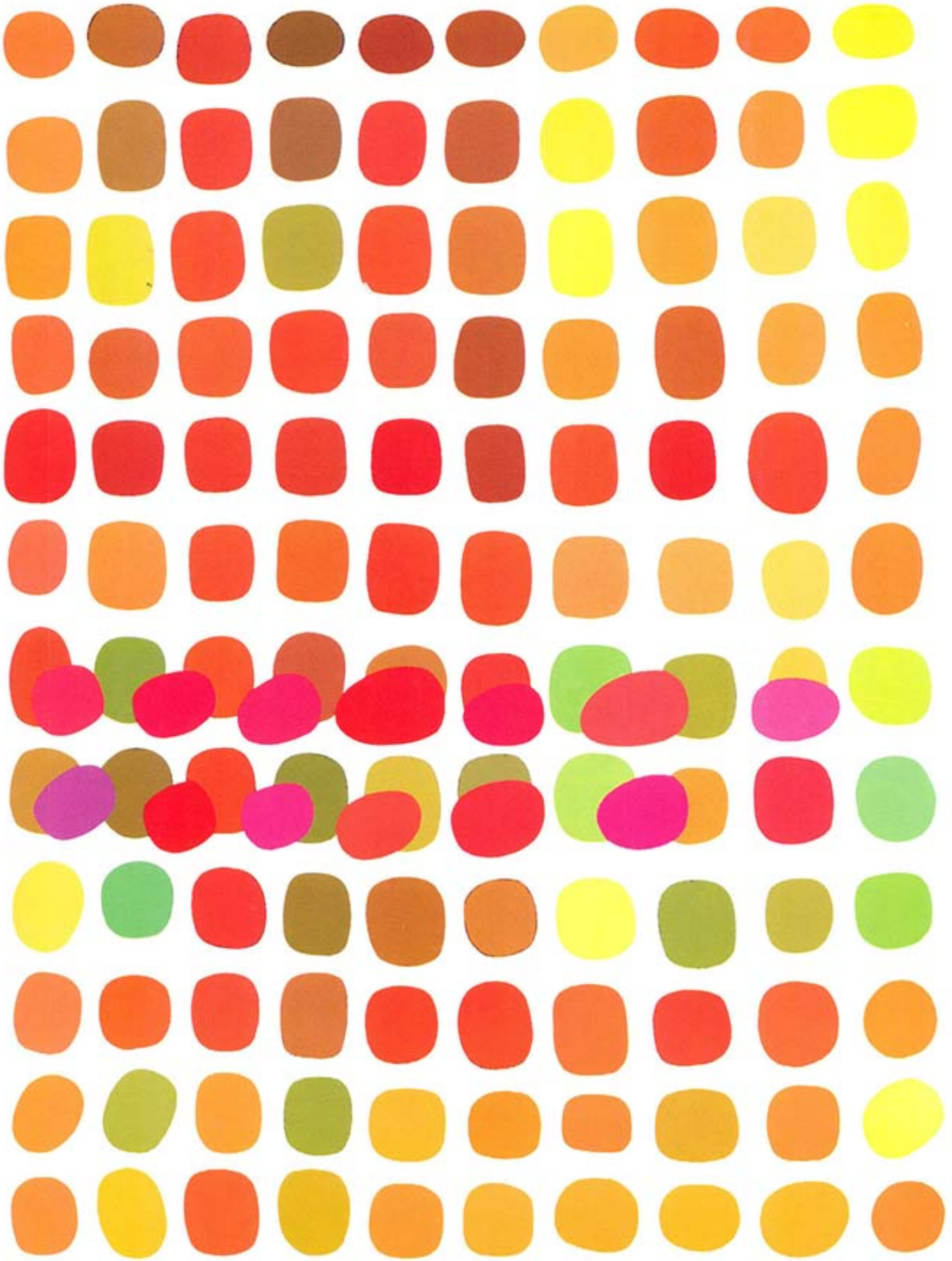
Yet, the group of 'elite' strokes are distinguished not only by some unique 'internal meaning' of theirs but primarily their belonging to one and the same 'biological' species. Children taking after their 'parents' lose their importance beyond a closed genetic circuit, since the 'environment' is abundant in bright 'individuals'.

Зграя "неординарів" на тлі визначених ними "стандартів"

Твір "Зграя "неординарів" на тлі визначених ними "стандартів" присвячено актуальній проблемі сучасності – клановості професійного середовища.

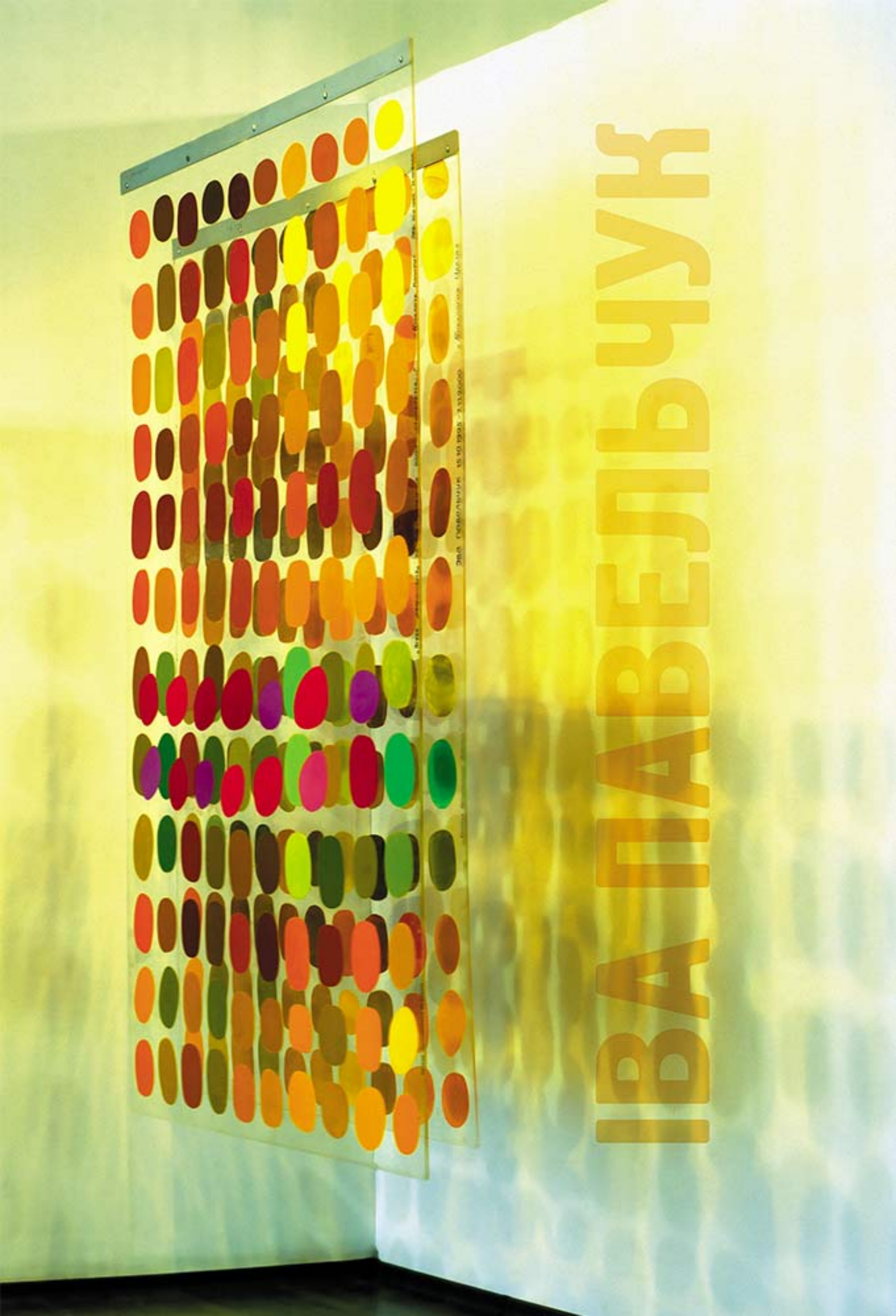
Овальні червоні "мазочки" виокремлюються на тлі "братів по розуму" ідентифікованою конфігурацією та відтінком.

Це надає їх статусу деякої оригінальності, але групу елітних "мазочків" виділяє не стільки унікальність їх "власного значення", скільки приналежність до одного "біологічного виду". Схожі на батьків діти втрачають власне значення за межами замкнутого генетичного ланцюга, тому що "середовище існування" пропонує багатоманіття яскравих індивідів.



Referential Coloristics: **"The Flock of 'Extraordinars' against the background of 'standards' they defined".** 200x150. Plexiglass/enamel. 1995-2000

Референтна колористика: **"Зграя "неординарів" на тлі визначених ними "стандартів".** 200x150. Плексиглас/емаль. 1995-2000



ІВА ПАВЕЛЬЧУК

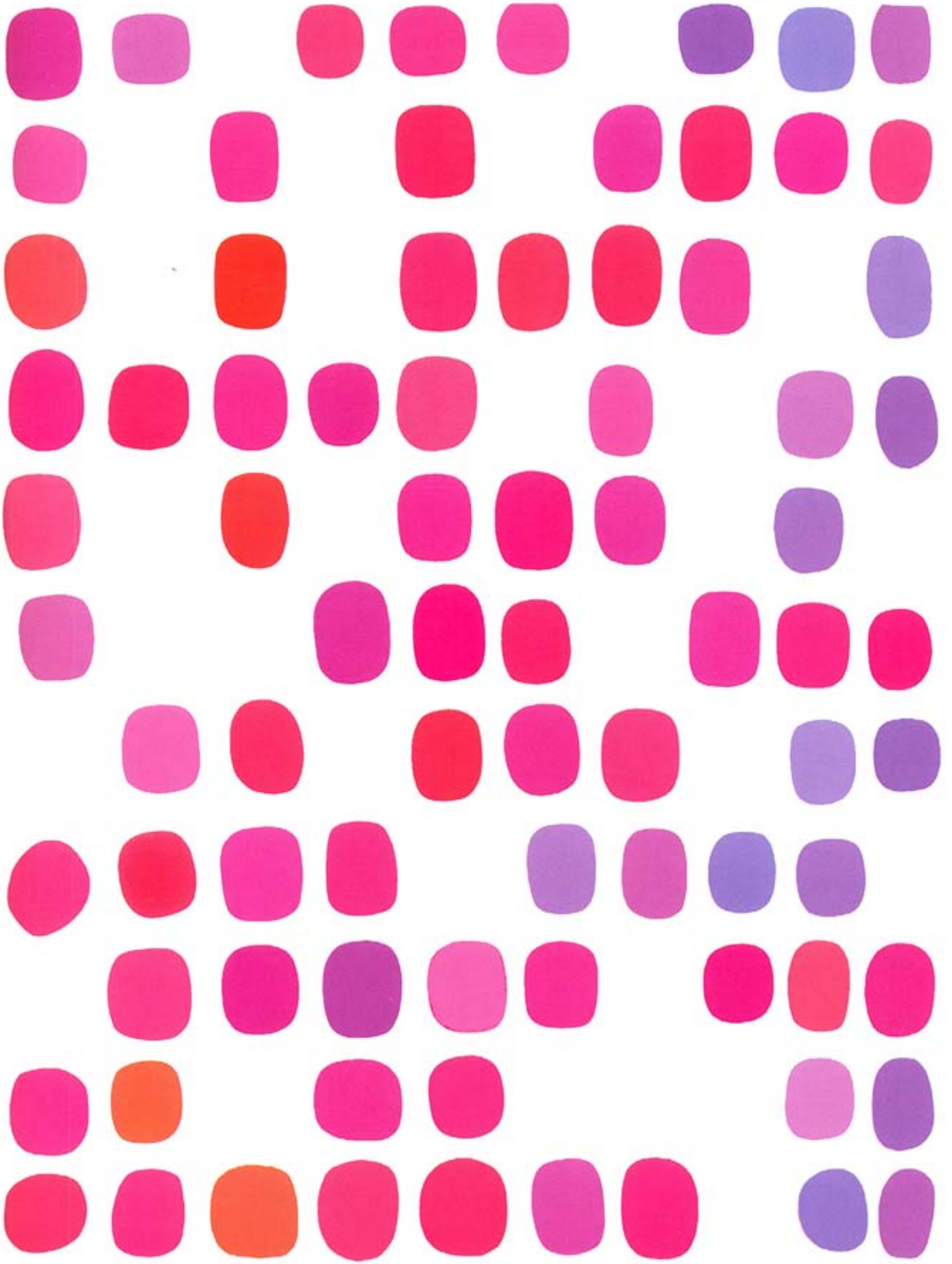
Time When Only Name Was Left From Red – Deserted Purple

The work Time When Only Name Was Left From Red - Deserted Purple is dedicated to heroes of yesterday, leaders that once were shaping the destinies of nations, yet today they have left only names behind them.

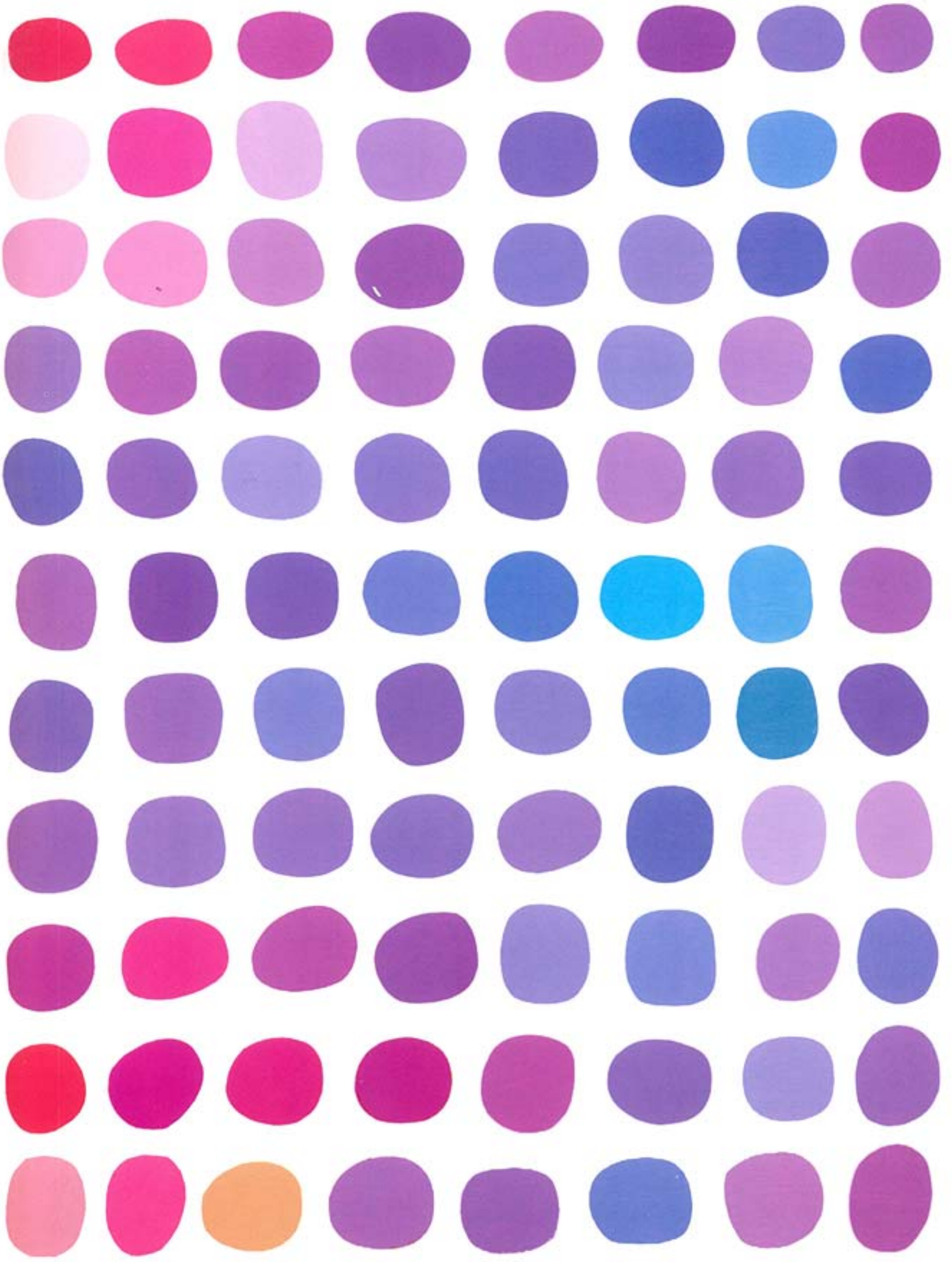
Having fooled their contemporaries, 'emperors with no clothes on' have not gained real worth in history. The paradigm lies in the bankruptcy of the spirit revealed after the time passed.

Час, коли від Червоного залишилась тільки назва - забутий усіма Фіолетовий

Парадигма твору витікає з загальновідомої легенди про "голого короля". Твір "Час, коли від Червоного залишилась тільки назва – забутий усіма Фіолетовий" розповідає про вчорашніх кумирів – лідерів, які змінювали життя націй: Ленін, Гітлер, Сталін та ін. Але сьогодні про них не згадує ніхто. Обдуривши сучасників, "голі королі" не отримали в історії соціально-культурного визнання. Парадигма даного твору полягає в банкротстві духу, яке виявилося тільки з плином часу.



Referential Coloristics: **"And Purple was Red"**. 200x150. Plexiglass/enamel. 1995-2000
Референтна колористика: **"І Фіолетовий був Червоним"**. 200x150. Плексиглас/емаль. 1995-2000



Referential Coloristics: **"Time When Only Name Was Left From Red – Deserted Purple"**. 200x150. Plexiglass/enamel. 1995-2000

Референтна колористика: **"Час, коли від Червоного залишилась тільки назва – забутий усіма Фіолетовий"**. 200x150. Плексиглас/емаль. 1995-2000

Red longing for the Bright Blue

The paradigm of the work **Red longing for the Bright Blue** is complimentary contradiction between two different cosmic natures and value systems - Femininity and Masculinity as a metaphor of complementariness.

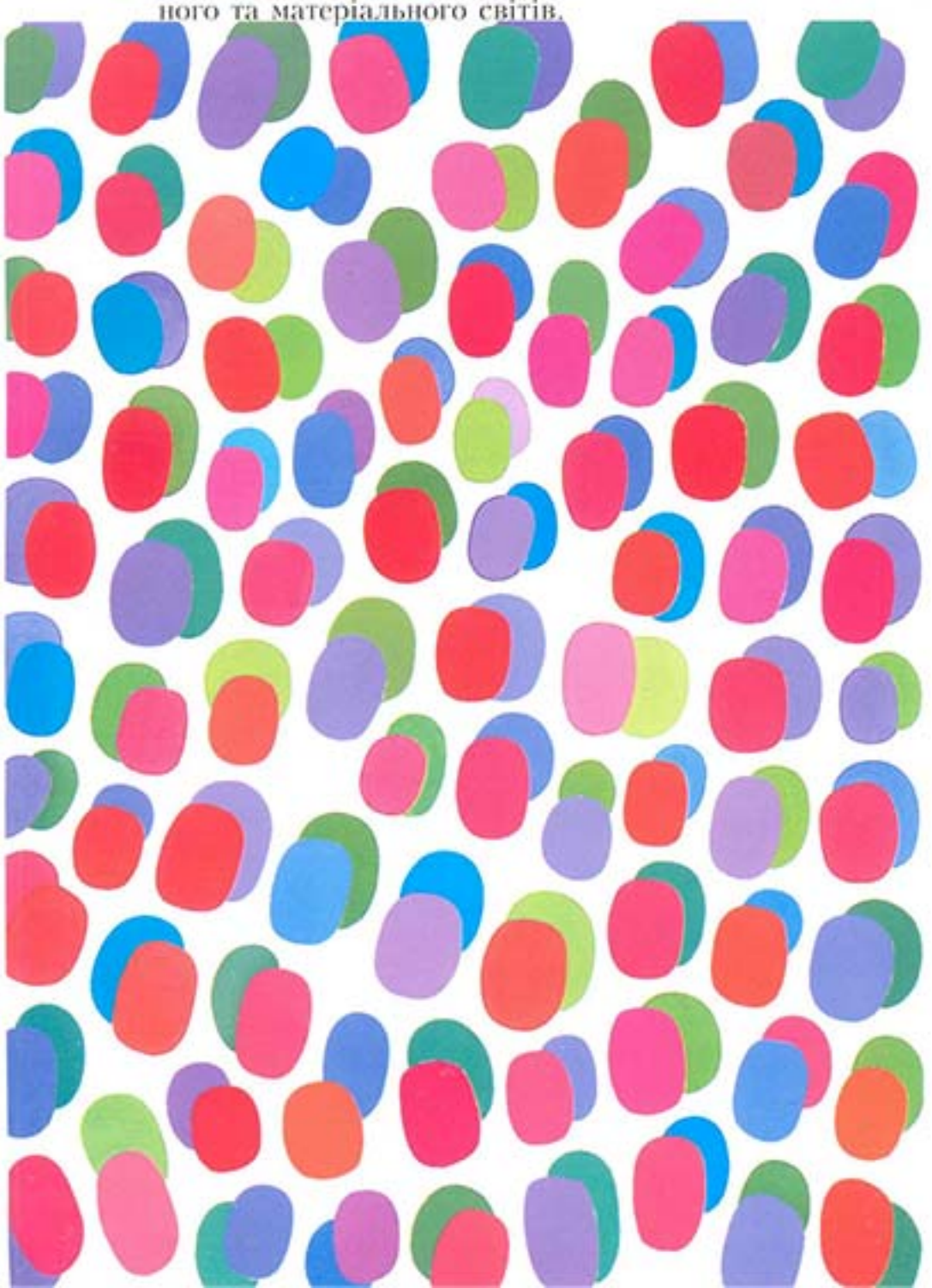
The coloristic task focuses on a unique situation - mutual subjection of the non-inter-subjective contrasts, the basic colors: Red and Blue and on the ultimate selection of 'unique partnership' where each Red matches its sole Blue (like a key and a lock).

The work is made with maximum modes of color temperatures that create bright 'temporal harmony' - the period of love and passion.

Esthetic and philosophical exploration of Referential Coloristics dates back to the post-war trend of anti-utopias in literature and philosophy. In contrast with "parables-forwarnings", the former are characterized by 'posteriority'.

Туга Червоного за Яскраво Блакитним

Парадигма творів "Туга Червоного за Яскраво Блакитним", "Je t'aime", "Компліментарність Блакитного та Червоного" присвячується проблемам кохання, життя та смерті. Червоним кольором художник символізує Чоловічий початок і уособлює символ поняття "Досвіду". Блакитний колір пропонує символ Жіночого початку і становить символ поняття "Віри". Віра жінки, яка підтримується життєвим досвідом чоловіка, становлять компліментарний взаємодоповнюючий союз духовного та матеріального світів.



Referential Coloristics:
"Complementariness of Blue and Red".
200x150. Plexiglass/enamel. 1995-2000.
Референтна колористика:
"Компліментарність Блакитного та Червоного".
200x150. Плексиглас/емаль. 1995-2000.

Referential Coloristics: **"I love yo**
200x150. Plexiglass/enamel. 2(
Референтна колористика: **"Je t'aim**
200x150. Плексиглас/емаль. 20

je t'aime

Je t'aime
JBA

je t'aime
JBQ