

Exhibition Convenor

Daria Diakowsky

Exhibition Curator

Dave Melnychuk

Special Thanks

Lyndon Boone
Myroslav Diakowsky
Volodymyr Dobush
Helen Duma
Lesia Haley
Darcia Hasey
Sonia Holiad
Sandra Hyduk
Lesia Korobaylo
Ernie Krebs
Lilia Lapczak
Claudia Mykytiuk
Halyna Ostapchuk
Alexandra Semeniuk
Lidia Smilka
Stephen Szabo
John Tron
Andriy Tsybal
Stefan Wnuk
Staff of St.Vladimir Institute
Marianna Zaparyniuk

The Ukrainian Museum of Canada, Ontario Branch
Ukrainian Women's Association of Canada

www.umcontario.com
museum@umcontario.com
416-923-3318 x105

Co-Presidents: Daria Diakowsky • Sonia Holiad • Sandra Hyduk
Curator: Halya Kluchko
Administrator: Tamara Ivanochko
YCH-BCH Intern: Alyssa Lake

Dedicated to Olena, Katherine, Nicholas, Andrew, and Mary, with thanks to Anne and William

The Museum is grateful for the ongoing assistance of the Government of Canada through the Young Canada Works – Building Careers in Heritage program through Heritage Canada, the Ontario Ministry of Tourism, Culture and Sport through the Community Museum Operating Grant, the SUS Foundation of Canada, the Shevchenko Foundation and our many generous sponsors and donors.

Members of the Canadian Museums Association since 1962 and the Ontario Museum Association since 1987.

ANCIENT • CONTEMPORARY

Symbolic Forms of Ukrainian Tradition

ДРЕВНЄ • СУЧАСНЕ

Символічні форми української традиції

Ukrainian Museum of Canada ~ Ontario Branch

Ukrainian Women's Association of Canada

• **Works by Dave Melnychuk**

December 2, 2016 through February 19, 2017

When I designed my parents' annual Christmas card in 2011, it started an adventure resulting in this collaboration with the Ukrainian Museum of Canada, Ontario Branch.

The 2011 Christmas card is special because it was made the year my sister Mary died. The cover portrays the Blessed Virgin in traditional garments from Serafyntsi, the Ukrainian village where my maternal grandparents were born and raised. Inside, departed loved ones gather on the porch of my grandparents' Northern Ontario home in Espanola, dressed in traditional costumes from their own ancestral village or ethnographic region. Mary stands in front, holding the ritual round bread of Rizdvo.

Growing up with four sisters, a maternal Baba who shared my love of flowers and birds, and parents who helped me pursue my interests in art and craft, I learned traditional Ukrainian expressive symbolic forms such as embroidery and writing pysanky. More recently, I delved into woodcarving, furniture making, and leather work, filling my home with symbols and patterns once used profusely in the village and nearby regions of my Ukrainian ancestors.

I'm a graduate of three art and design schools: Ontario College of Art (Communications and Graphic Design), University of Toronto (Fine Art), and International Academy of Design and Technology (Interior Design). Early in my studies, I began questioning popular contemporary theories, philosophies, and methodologies, recognizing serious flaws in their logic. While studying Interior Design, I began earnestly researching the environments and objects we create, and how they affect our physical, emotional, mental, and spiritual well-being.

While contemplating graduate studies in this area, I sat down with my parents and chronicled our family's genealogy, gathering as many photographs and documents as possible. A few months later, my sister Mary died, and a few months after that I began intense research into the various ethnographic regions of Ukraine, pulling together my interests including art and design, colour theory, architecture, mythology, cosmology, metaphysics, epistemology, logic, geometry, philosophy, psychology, semiotics, linguistics, perception and memory, symbolism and metaphor, environmental issues and sustainability, brain development and cognition, and far too many more to mention here.

In many areas of art and design today, beauty is seen as irrelevant, though this is a belief based on faulty premises and poor logic. Beauty has always been important. Traditionally, art wasn't separate from other aspects of life. It wasn't analyzed aesthetically at arm's length, removed from practical, everyday considerations. It was part of life, with no divisions of higher or lower forms, or of art as separate from craft. The art of former times consisted of an attitude of reverence for oneself, for one's community and society at large, for nature in all its forms, and for any and all tasks which people undertook.

Everything in this exhibition was handcrafted by me as I applied traditional principles to create contemporary works that are purposeful, functional, practical, beautiful, and meaningful. In essence, a great deal of my day-to-day home environment has been transported to the Museum. Welcome to my life. Vitayu!

Коли я створив різдвяну вітальну картку для своїх батьків у 2011 році, я тим почав і ряд дій, що привели до цієї співпраці з Онтарійською Філією Українського Музею Канади.

Різдвяна картка 2011 року є також особливою, бо того ж року упокоїлася моя сестра Маруся. На обкладинці картки Пречиста Богородиця у традиційному строю українського села Сирафинці де мої предки по матері народилися і виростили. Всередині картки на ганку канадської хати моїх дідів в містечку Еспанола, провінція Онтаріо, стоять мої рідні, що вже від нас відійшли. Вони показані в традиційному одязі батьківських сіл чи етнографічних регіонів з яких вони колись походили. Марійка стоїть спереду, у руках держить круглий обрядовий різдвяний колач.

Виростаючи разом з чотирма сестрами й бабою по матері, що поділяли мою любов до квітів і птахів, та маючи батьків, що заохочували моє зацікавлення мистецтвом і ремеслом, я навчився як на ділі здійснювати форми експресії традиційної української символіки, як вишивка чи писанкарство. Останнім часом я захопився різьбою по дереві, виробом меблів, шиттям одягу зі шкури й шерсті, тим самим наповнюючи моє помешкання символами та узорами, які колись так ясно прикрашали села та регіони моїх предків.

Я - випусник трьох вищих навчальних закладів мистецтва та дизайну: Ontario College of Art (Онтарійський Коледж Мистецтва), University of Toronto (Університет Торонто), International Academy of Design and Technology (Міжнародна Академія Дизайну і Технології). Зі самого початку навчання я почав піддавати сумніву різні популярні сучасні теорії, філософії та методології, зрозумівши серйозні хиби їхньої логіки. Вивчаючи інтер'єрний дизайн, я почав глибше досліджувати навколишні речі, які ми продукуємо і як вони впливають на наш фізичний, емоційний, розумовий і духовний стан.

Роздумуючи над можливістю продовжувати вивчення цих питань на вищому академічному рівні, я з батьками створив архів нашого роду, до якого включив всю можливу документацію – листи, фотографії, документи – і написав генеологію роду. Кілька місяців після цього померла моя сестра Маруся, а ще згодом - я почав активно досліджувати різні етнографічні регіони України. Це включало всі мої зацікавлення - мистецтво й дизайн, теорія кольорів, архітектура, міфологія, космологія, метафізика, епістемологія, логіка, геометрія, філософія, психологія, семіотика, лінгвістика, сприйняття і пам'ять, символізм і метафора, збереження довкілля, розумовий розвиток і когнітивна діяльність мозку та багато іншого.

Сьогодні в багатьох напрямках мистецтва і дизайну вважають, що краса неважлива, проте ця думка базується на помилкових засадах і логіці. Краса завжди була важлива. Традиційно мистецтво не відділяли від інших аспектів життя і воно завжди було невід'ємною частиною повсякденного життя. Мистецтво не ділили на вищі чи нижчі форми та не відділювали від народного ремесла. У давні часи мистецтво зображувало повагу до людей, їхньої діяльності, природи і оточуючого світу.

У цій виставці представлені вироби виготовлені моїми руками. Я старався втілити традиційні форми у сучасні речі, які були би практичними, гарними і корисними. Можна сказати, що майже вся моя домашня колекція тимчасово переїхала до музею. Запрошую Вас у мій світ. Вітаю!