

STSENO GRAAFIA SCENO GRAPHY

Bibi-Ann Kahk

Portfoolio/ portfolio

Eesti Kunstiakadeemia/ The Estonian Academy of Arts

Vabad kunstid/ faculty of Fine Arts

2013 - 2016

CURRICULUM VITAE

Bibi-Ann Kahk

sünniaeg / date of birth 06.04.1994

sünnikoht / place of birth Tallinn

e-mail: bibikahk@gmail.com

HARIDUS / education

2013 – ... Eesti Kunstiakadeemia, vabade kunstide teaduskond, stsenaarium BA /

The Estonian Academy of Arts, faculty of Fine Arts, scenography BA

ERIALANE KOGEMUS / experience

2016 “Uhkus ja eelarve” kaaskunstnik koos Terje Kähriga / co-scenographer,

lavastaja / director Mehis Pihla, Endla teater / Endla Theatre

2015 “Piiri peal” II vaatus kaaskunstnik koos Terje Kähriga / co-scenographer,

lavastaja / director Mehis Pihla, Draamafestival / Theatre Festival Draama

2015 “Orpheus allilmas” üks kunstnikest / co-scenographer, juhendaja / tutor Inga Vares,

Eesti Kunstiakadeemia stsenaarium III kursus / scenography students of the Estonian Academy of Arts, kohalavastus / staging

2015 “Aruanne akadeemiale” EKA stsenaariumi tudengid / scenography students of the

Estonian Academy of Arts, kuraator / curator Lilja Blumenfeld (Luhse),

Praha kvadriennaal / Prague Quadriennial

2015 “Idioot FM” üks kunstnikest koos Mirjam Aimla ja Eliise Selisaarega / co-scenographer,

lavastaja / director Aleksander Pepeljajev,

EMTA lavakunstikool / Drama School of Estonian Academy of Music and Theatre

2015 “Näljanädal” kostüümikunstnik / costume design, režissöör / director Rein Zobel,

Balti Filmi- ja Meediakool / Baltic Film and Media School, tudengifilm / student movie

2015 “Snegurochka” üks kunstnikest / co-scenographer, režissöör / director Ilina Perianova,

Balti Filmi- ja Meediakool / Baltic Film and Media School, (lõpetamata) / (unfinished)

2014 “7 surmavat luuke” EKA stsenaariumi tudengid / scenography students of the Estonian

Academy of Arts, juhendaja / tutor Ramon Ivars, töötuba / workshop

LÜHIBIOGRAAFIA

Bibi-Ann Kahk on 1994. aastal sündinud vabakutseline stsenograaf, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia eriala. Ta on olnud kunstnik nii tudengifilmidel kui ka üks kunstnikest lavastustel. Tema põhiline huvivaldkond jääb teatrimaailma.

KUNSTNIKUPOSITSION

Olen stsenograaf, kelle peamine huviorbiit jääb teatrimaailma. Kuigi olen kätt proovinud ka erinevate filmide kunstnikuna, tunnen, et mu süda kuulub eelkõige teatrile. Eelistan viimast, kuna seal on vähem võimalusi peitu pugeda kui filmis. See on vahetu, aus ja otsene. Lavastused kasvavad, muutuvad, arenevad, mõnikord ka väsisvad – film on ajast-aega sama. Muutub ainult maailm selle ümber ja inimeste aruaam toimuvast.

Eelistan töötada kirjandusklassikaga. Mind suunab kindlasti ilu, teisalt rahutus ja teatav ängistus. Mulle pakub lavastustes huvi teadmatuse faktor. Tunne, et õhus on pinge ning midagi halba on kohe juhtumas.

Enda töös pean kõige olulisemaks käeliste oskuste olemasolu, hoidmist ja hindamist. Nimelt usun, et käsitsi tehtud kavandites, maketis, isegi tööjoonistes on võlu, mingi hing, mida ei saavuta eal arvutiprogrammi kasutades. Seetõttu olen end suunitlenud saamaks võimalikult professionaalseks just neis asjus.

Peangi kõige tähtsamaks oma töös luua sellist lumma, mis head teatrit vaadates jääb ja saadab inimest aastaid. Mulle meeldib vaatajaid inspireerida, kiskuda täiesti teise maailma ning panna täielikult olmeprobleeme unustama.

Loomulikult on samaväärse tähtsusega ka koostöö. Kui koostöö kaasosalistega ei klapi, on pea võimatu luua imepärast tervikut. Teos tunneb ebakõlasid ja joonistab need laval välja. Ka koostöö näitlejaga on väga oluline. Nimelt ei saa kostüüm olla tema jaoks tehniliselt piirav ega tohi valmistada ka muul viisil talle ebamugavust. Tuleb luua kompromisse ja paraku tihti enda loomingu arvelt. Seega peangi enda töös ääretult oluliseks tasakaalu leidmist kõigi osapoolte vahel, samas enda loomingus võimalikult vähe mööndusi tehes.

Minu tööprotsess algab kindlasti tekstianalüüsist. Teen uurimust nii autori, ajastu kui ka teksti kohta, et sellest võimalikult palju teada saada. Hea on lugeda ka kellegagi koos, kõva häälega, sest nii tulevad välja nüansid, mida omapäi lugedes ei taba. Järgmiseks lasen käel end juhtida – visandan ja joonistan eskiise nii meeleolust, valgusest kui karakterist, kuni tekib ähmane üldpilt sellest, mida teha tahan. Mulle meeldib projektiga palavikuliselt töötada ja seejärel see natukeseks hingama jätta, et naastes värske pilguga vaadata ja aduda, kas see, mida teen, on õige suund.

Loodan, et saavutan oma töös piisava professionaalsuse astme, et vaataja oma maailma kiskuda ning püüan iga päev areneda selle poole, et seda tulemust teistega koostöös saavutada.

BIOGRAPHY

Bibi-Ann Kahk is a freelance scenographer born in 1994, who is living and working in Tallinn. She has graduated from the Estonian Academy of Arts. She has been a set-designer on student movies and a co-scenographer on various plays. Her main field of interest is in the world of theatre.

ARTIST POSITION

I am a scenographer whose main field of interest is the world of theatre. Although I have tried my hand as a movie set designer I still feel that my heart belongs to the theatre. I prefer the latter because there is not much to hide behind compared to the cinema. It is sincere, honest and direct. Plays grow, change, develop, sometimes even tire. The only aspects that change are the world surrounding it and people's understanding of what is happening.

I prefer working with literary classics. Beauty definitely guides me, on the other hand anxiety and certain anguish as well. What interests me in plays is the factor of unknowing. The feeling that tension is in the air and that something bad is about to happen.

What I regard as the most important in my work are the skillfulness, maintaining and appreciation of hands. I believe that handmade drafts, models, even drawings are magical, they have a soul which can never be achieved when using a computer programme. That is why I intend to become as professional as possible in these aspects.

What I regard as the most important in my work is to create a sensation that will stay in people's minds for years after they have seen a good piece. I like to inspire spectators, drag them to another world and make them forget their everyday life.

Of course co-operation is equally important. If co-operation is not seamless with associates, it is practically impossible to create a magnificent whole. Every piece recognizes every discord and presents them on stage. Co-operation with an actor is also very important.

For example, the costume cannot be technically restrictive and cannot cause any kind of discomfort. Compromises have to be made and unfortunately it mainly concerns the work of the artist. That is why finding the balance between all parties is crucial in my opinion but at the same time making as few concession as possible.

My working process begins with textual analysis. I do research on the author, era and text to find out as much as possible. It is also good to read the text with somebody in a loud voice because then all the nuances reveal themselves that would otherwise stay hidden when reading alone. After that I let my hand guide me – I sketch and draw drafts of mood, lighting and character until a vague general idea of what I want to do appears. I like working frantically with the project and then leave it to let it breathe for a while to then return to it and take a fresh look at it and figure out whether whatever I am doing is moving in the right direction. I hope that I will achieve a certain level of professionalism in my everyday work that I will be capable of dragging the viewer to my world and every day I strive towards being able to achieve it in co-operation with others.

Valguspildid maketist/ photos of the model

Libahunt/ Werewolf

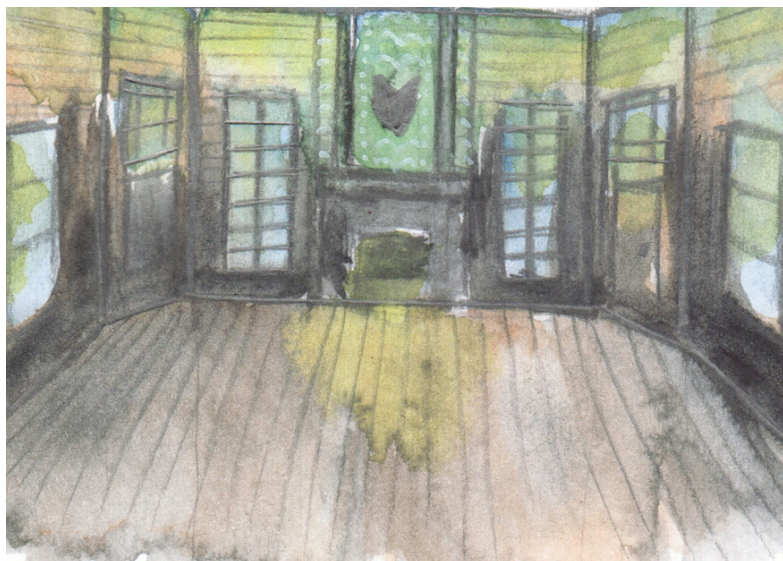
Autor/ author August Kitzberg
Von Krahli teater/ Von Krahli Theatre
Lavakujundus maketis / model 1:50
Juhendaja/tutor Marge Martin

2013

“Libahunt” on tragöödia, mis räägib keelatud armastusest, püüdlusest murda traditsioone ja selle ebaõnnestumisest./ 'Werewolf' is a tragedy about forbidden love, the effort to break traditions the and failure to do so.

Orvuks jäänud Tiina kasvab üles Eesti taluperes, kus teda eal omaks ei võeta ning tema päritolu tõttu nii peres kui ka külas põlatakse ning ära tõugatakse./ Orphan Tiina is raised in an Estonian family, where she is never really appreciated and distained for her origin both in her family and in the village.

I ja II vaatuse visandid/ sketches of the I and II act

Tõin "Libahundi" kujunduse ning kostüümi tänapäeva, juhtides tähelepanu sellele, et ka praeguses ühiskonnas peljatakse ning kardetakse erinevusi ja vähemusi. Suletud kaminaga tuba avaneb teises vaatuses ning tuleb ilmsiks Tiina maailm. See on väriline ja imeline mets./ I brought the set design of 'Werewolf' into the modern world to bring attention to the fact that minorities and differences are still dreaded. The closed living room is transformed into Tiina's world in the second act. It's a vivid and wonderful forest.

Kostüümis püüdsin luua ilu, mis antud kujundusega naituks./ Costume wise I tried to create beauty to match the set.

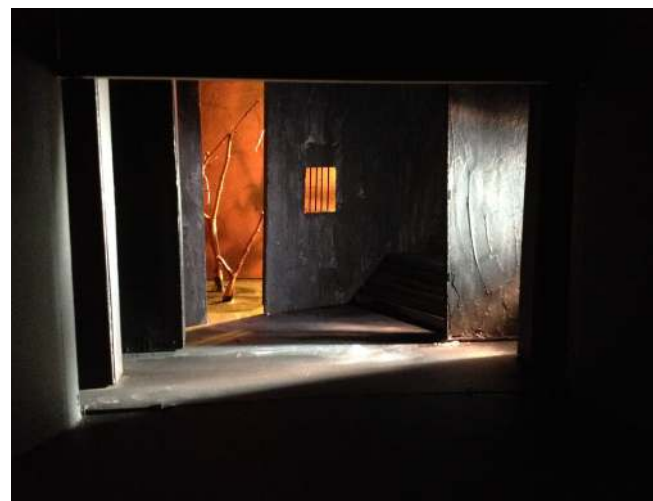
Fidelio/ Fidelio

Autor/ author Ludwig van Beethoven
Estonia teater/ Estonia Theatre
Lavakujundus maketis/ model 1:25
Juhendaja/ tutor Inga Vares

2014

"Fidelio" on Ludwig van Beethoveni ooper, mille tegevus leiab aset Hispaania vanglas ning näitab naistegelase Leonore lojaalsust ja armastust oma abikaasa vastu, kes ülekohtuselt vangistatud on. Leonore riietab end meheks – Fidelioks, et oma abikaasale lähemale pääseda ning ta vangistusest päästa./
'Fidelio' is Ludwig van Beethoven's opera, which takes place in a Spanish prison and depicts Leonore's love for her husband who is innocently incarcerated. Leonore dresses into a man called Fidelio to get closer to her husband and to save him from prison.

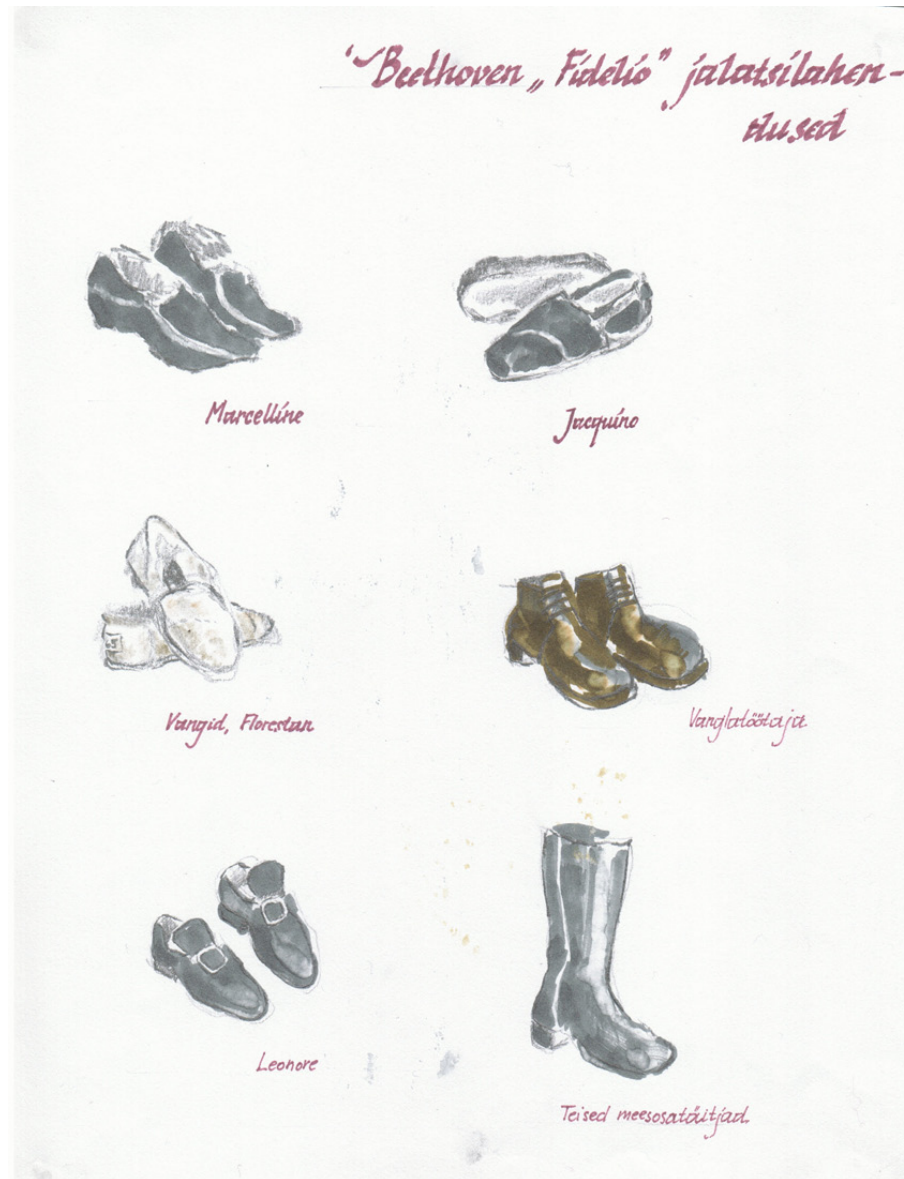
I ja II vaatuse valguspildid/ photos of the I and II act

Don Fernando grimmikavand/ make-up sketch for Don Fernando

Kujutasin enda maketis betoonsein-
tega vanglat, mille taustalt paistab
kevadine maastik ja kuldne valgus
justkui valgusekiir vihjena sellele, et loo
lõpus paistab lootus. Vangla seinad
avanevad finaalis ning kevadine õu
oma kuldses kumas avaneb
vaatajatele./ My stage is a prison
with concrete walls with golden light
and a spring landscape showing from
the background, as a hint of hope
beaming in the end. The walls of the
prison open at the close and a beauti-
ful golden landscape becomes visible
for the viewer.

Kostüümis üritasin tagurpidi pöörata
tolleaegseid rõivamoode. Kui kleidid
tõmmati korsetiga tugevasti kinni,
jätsin nüüd kõhu paljaks. Mängisin
eelkõige löike ja vormiga./ I tried to
turn around the fashion ideals of the
era. If waists were binded with
corsets, then I left the waist bare.
I played with the shapes of the
costumes.

Jalatsikavandid/ shoe design

Marcelline kostüümikavand/ costume design for Marcelline

Orpheus allilmas/ Orpheus descending

Autor/ author Tennessee Williams

Vaba Lava/ Open Space

Lavakujundus maketis/model 1:50

Juhendaja/ tutor Lilja Blumenfeld (Luhse)

2015

“Orpheus allilmas” on Tennessee Williamsi näidend hukule määratud armastusest. See on Orpheuse müüdi kaasagne ümberjutustus, mille peaosadesse on pandud õnnetu nais-tegelane Lady ning müstiline lindpää Val. Lugu kätkeb endas rõhutust, rassismi, suurt kirge ning selle hukku./ 'Orpheus descending' is Tennessee Williams' play about doomed love. It is the adaption of Orpheus' myth, with the main characters miserable Lady and the mystical outlaw Val. The play depicts oppression, racism, big passion and its' perishing.

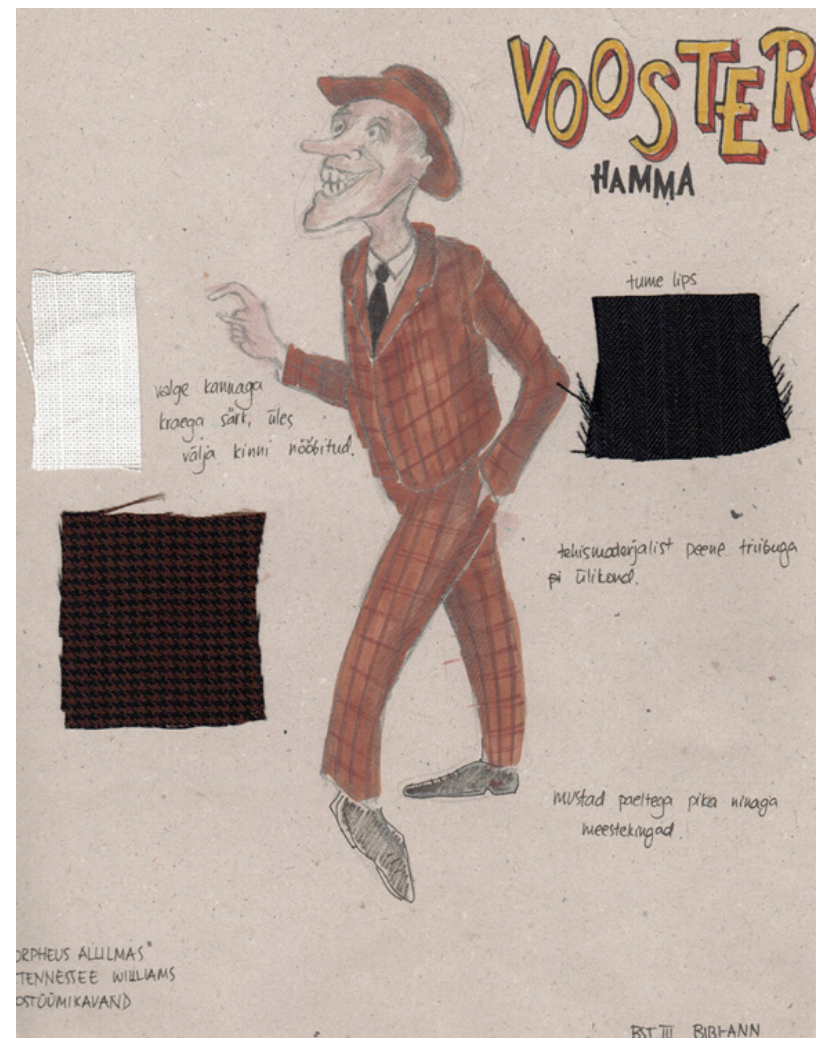
Enda kujunduslikus lahenduses proovisin nii kostüümi kui kujunduse luua võimalikult tekstilähedaselt. Eesmärgiks oli võimalikult hästi tabada toleaeget moodi ja stilistikat. Publiku sisenemine toimus lava tagant õuest, et nad näeksid lähedalt, kuidas esialgne sassis ning tolmune pood puhkeb õide nagu õnnetu Lady peale Vali saabumist

In my set design I tried to be as true to the play as possible. My aim was to portray the fashion and style of the era in South-America. The audience was to enter from behind the stage, to see how the messy and old spice store blossomed and turned beautiful just as Lady did when Val entered into her life.

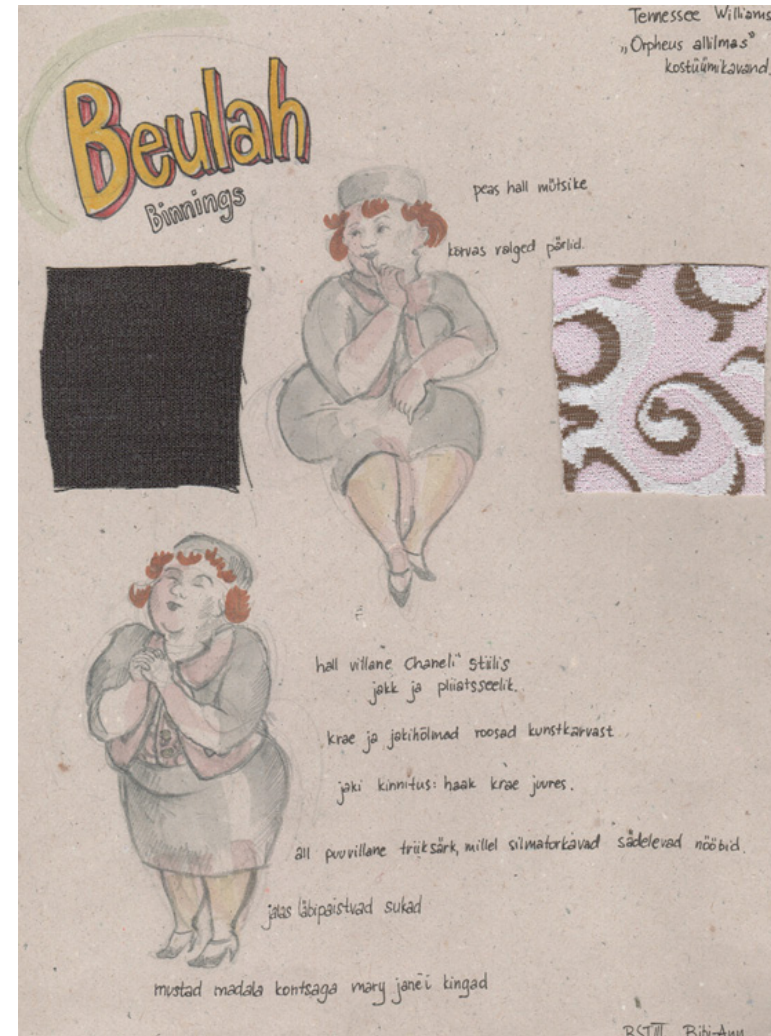
Sheriff Talbott
kostüümikavand
2015

Vooster Hamma
costume design
2015

Dolly Hamma
Kostüümikavand
2015

Beulah Binnings
costume design
2015

Väike Eyolf/ Little Eyolf

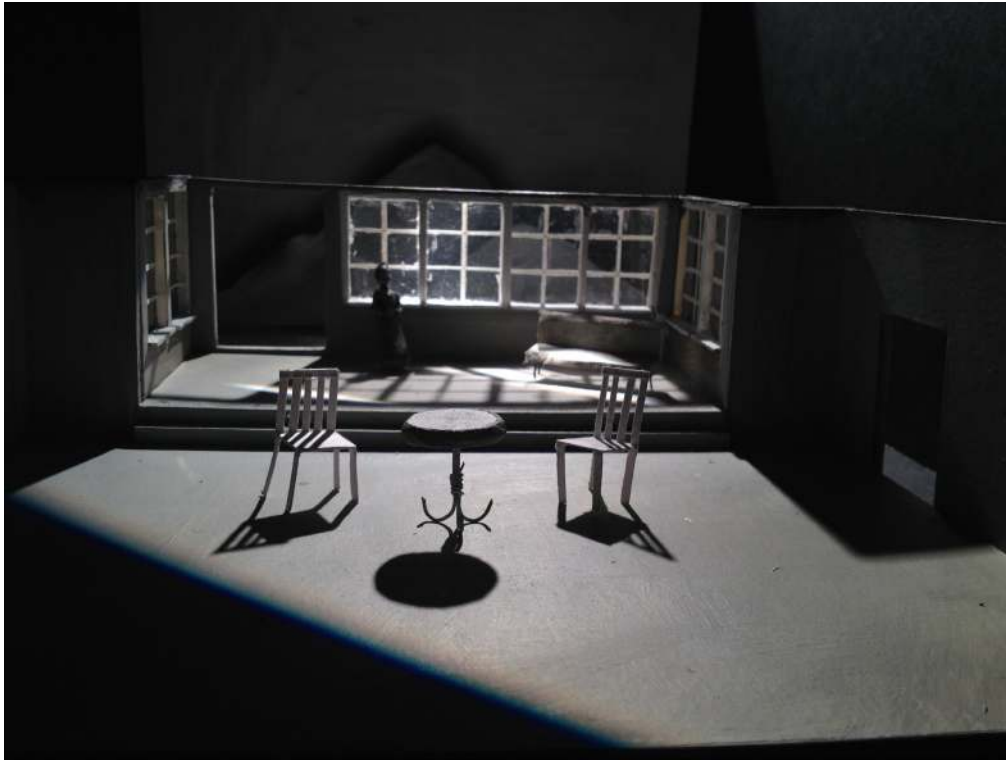

Autor/ author Henrik Ibsen
Lavakujundus maketis/model 1:50
Vaba Lava/ Open Space
Juhendaja/ tutor
Lilja Blumenfeld (Luhse)

2015

“Väike Eyolf” on Henrik Ibseni suhtedraama perekond Allmersist, kelle saladused saavad vaatajale aina selgemaks peale nimategelase surma./
'Little Eyolf' is Henrik Ibsens' drama about the Allmers' family, whose secrets become more evident to the viewer after the main character dies.

Nii kostüümis kui kujunduses üritasin taotleda ajatust, et end mitte konkreetse ajastu lõksu panna. Ka kostüümi areng toimub samuti nagu valguses. Nimelt muutub päikseline suvila aina süngemaks, mida enam ilmsiks tegelaste saladused tulevad. Lisaks on teisest vaatuses tegelastel seljas sõehallid leinariided. / I pursued timelessness in both set design and costume, in order to not trap myself in a certain era. The light and the costume progress in the same way. The sunny summerhouse turns grey and depressing and in the second act the actors are wearing charcoal gray clothes to show that they are in mourning.

Peategelaseks on siinkohal valgus. Teisest vaatuses avaneb vaatajale vaade kaugetele kummituslikele fjordidele. / The main character in my design is light. From the second act the viewers see a landscape with eerie fjords in the far back.

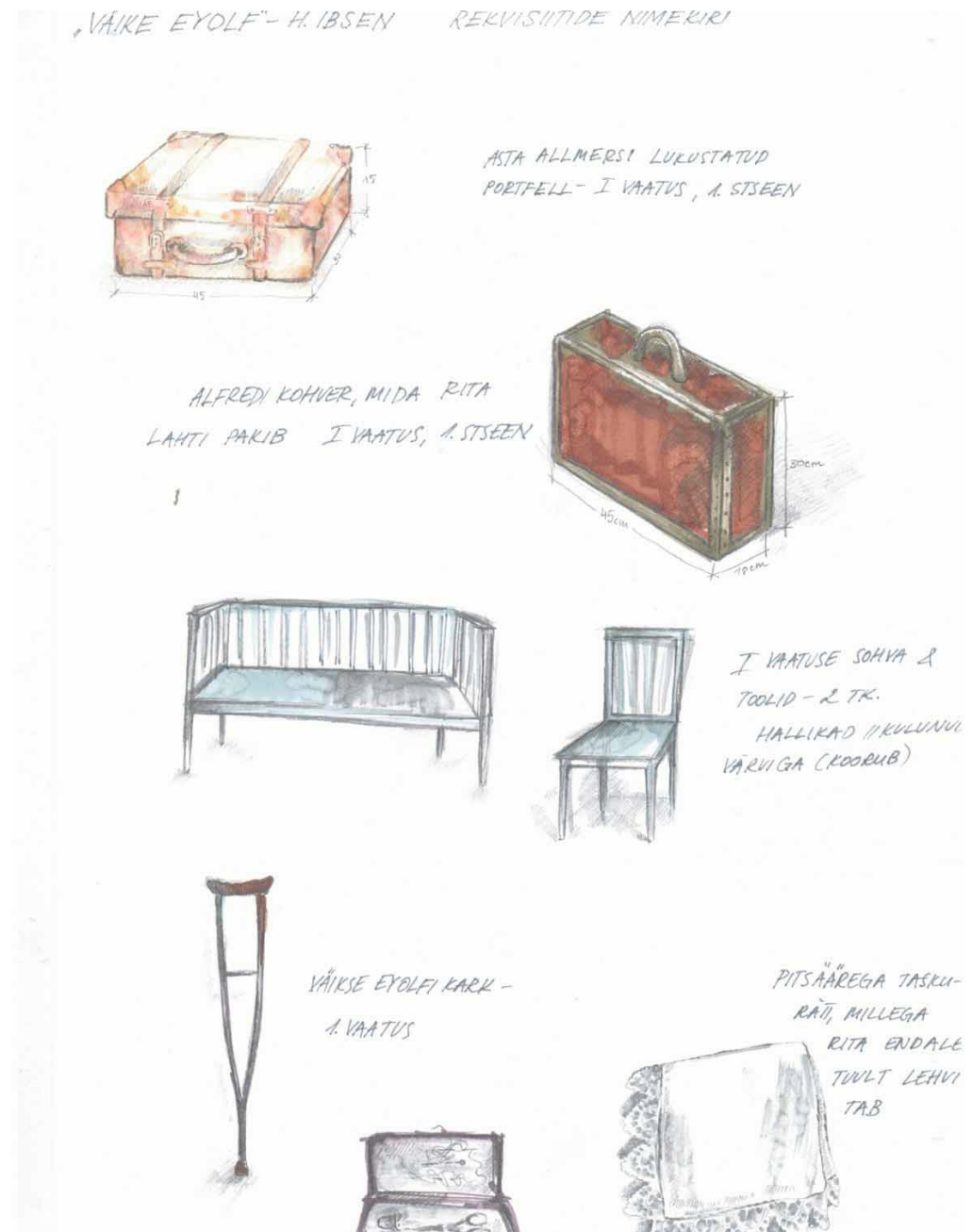

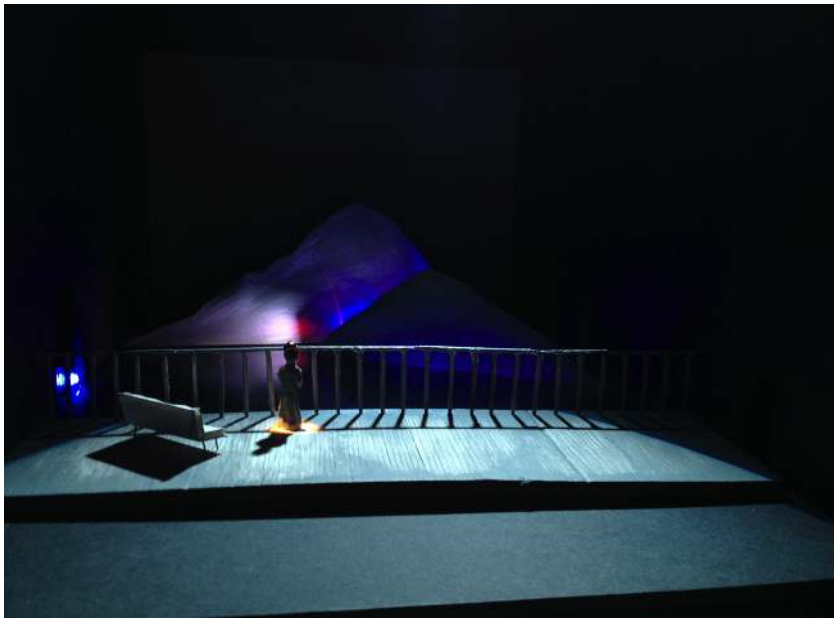
Kostüümi-ja rekvisiidikavandid

2015

Costume and prop design

2015

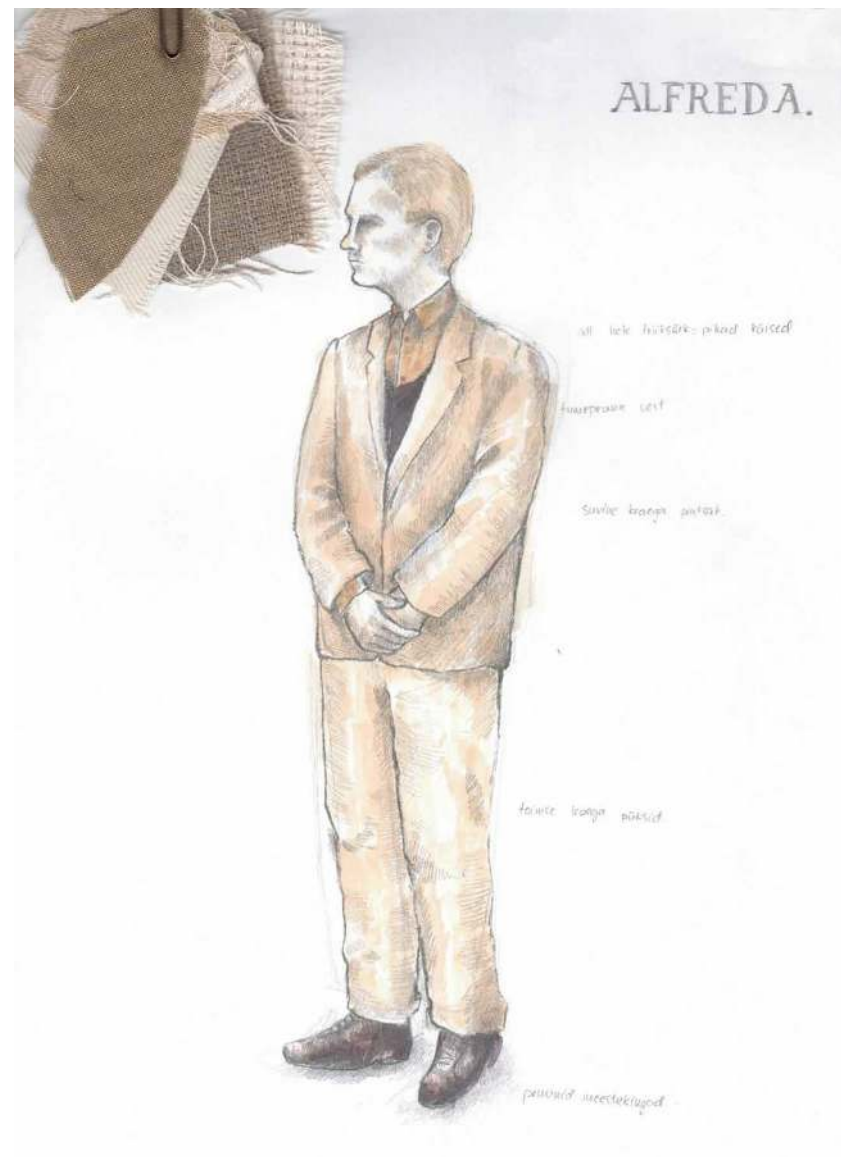
Rita Allmers
Kostüümikavand
2015

Rita Allmers II act
Costume design
2015

Asta Allmers
Kostüümikavand
2015

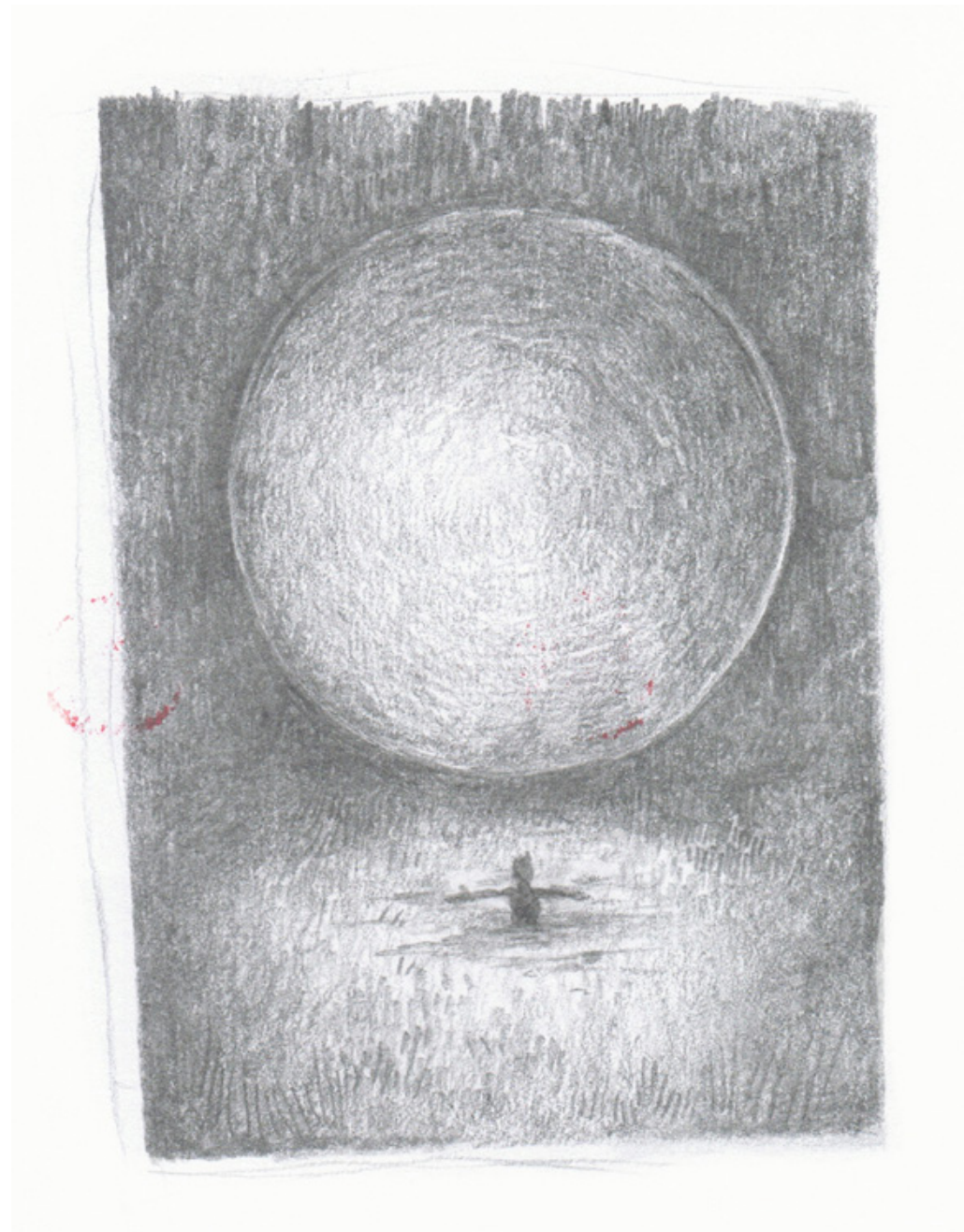

Alfred Allmers
Costume design
2015

Eesti ballaadid/ Estonian Ballads

Autor/author Veljo Tormis
Lavakujundus maketis/ model 1:25
Estonia teater/ Estonia Theatre
Juhendaja/tutor Inga Vares

2014

"Eesti ballaadid" on Veljo Tormise kantaat-ballett, mille sõnad ja viis on ainekult saanud jutustavatest eesti regilauludest Eesti eri paigust.

/Estonian Ballads is Veljo Tormis' cantata-ballet, with the words and melody from different Estonian lyrical-epic runo songs.

Valisin "Eesti ballaadide" peamotiiviks ringi, kuna minu jaoks oli teose läbivaks noodiks naise traagika. Olgu selleks lapse kaotanud ema, eksinud või segaduses tütar, õnnetu abikaasa. Kera on väga naiselik kujund, sümboliseerides viljakust, elu, sündi, emadust. Ring on minu lavastuses nii kujunduses kuuna, poolringina lavale asetatud sammastes (tinglikud puud) ning grimmina tantsijate põskedel.

/I made the circle the main motive of the ballet, for the main storyline was the tragedy of women. Whether it was a mother who had lost her child, a confused or lost daughter, or a miserable wife. Ring is a very feminine motive, symbolising life, birth, motherhood, fertility. The circle is used in my set design as the moon in the background, the trees set in the shape of a curve, and as make-up on the dancers' cheeks.

Laval on hämar valgus, et hoida häirivat atmosfääri. Justkui oleks midagi halba kohe juhtumas. Kuu valgus on vahel nii tugev, et tantsijatest on paista vaid siluetid.

Loo lõpus taastub algne valgus, kuna õnnelik lõpp puudub. Ema jääb nutma oma tütarde saatuse pärast ning kõik kurb jääb samamoodi korduma nagu regilugugi./

The light on the stage is dimmed down to set a disturbing atmosphere and to make the viewer feel like something bad is about to happen. The light from the moon would be so bright at times, that only the silhouettes of dancers are visible.

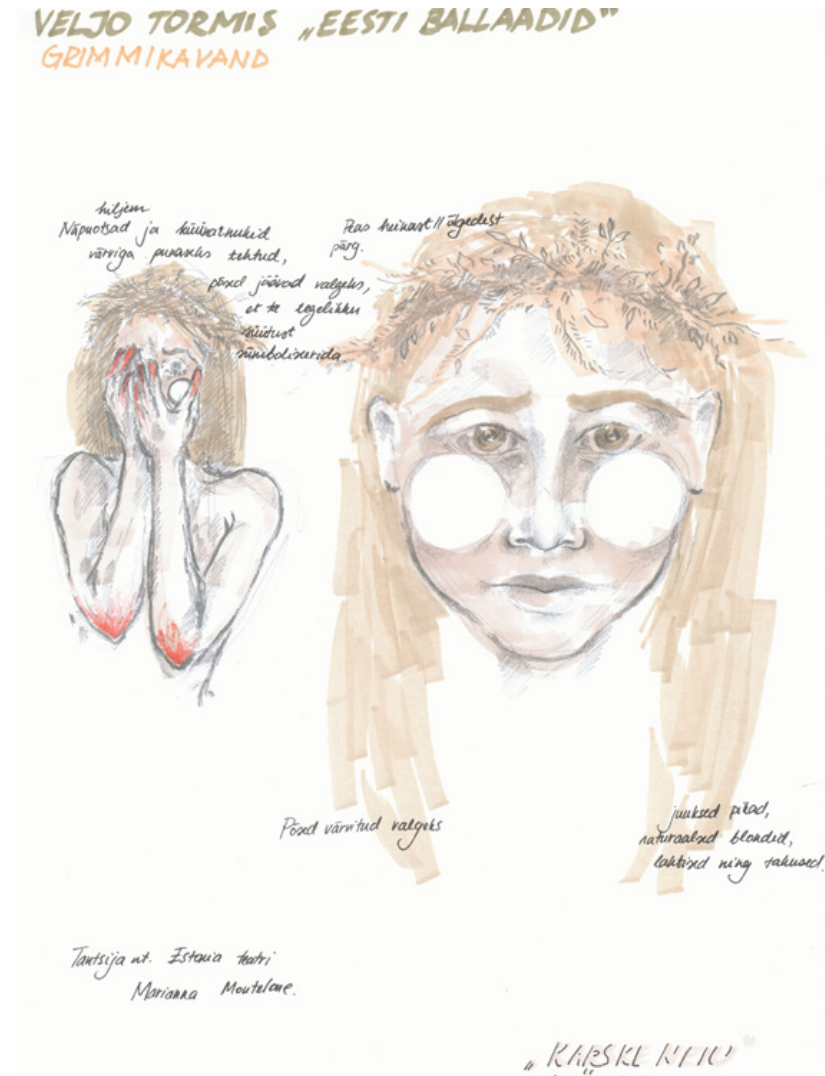
In the end of the ballet, the original light reappears to hint to the fact that there is no happy ending. And everything tragic just repeats itself just like the runo songs.

Valguspilt/ photo of the model
2014

Naisetaapa/woman killer
Kostüümikavand/ costume design
2014

Karske neiu/ chaste girl
Grimmikavand/ make-up design
2014

Idioot FM/ Idiot FM

Autor/ author Fjodor Dostojevski
Lavastaja/ director Aleksander Pepeljajev
Kunstnikud/ scenography by Bibi-Ann Kahk,
Mirjam Aimla, Eliise Selisaar
Osades/ actors Lavakunstikooli 27. lend
EMTA lavakunstikool
Fotod/ photos by Tõnu Tunnel
Juhendaja/ tutor Inga Vares

2015

"Idioot FM" on Fjodor Dostojevski "Idioodi" adaptatsioon. Lavastus toimus lavakunstikoolis ning vaatajal oli võimalik terve korruse peal ringi liikuda ning endale ise sobiv etüüd valida. Seetõttu polnud tegelikult kellelgi võimalik terviklikku lavastust näha ning igal vaatajal jäi sellest erinev mulje ja tõlgendusvõimalusi oli tänu sellele lõputult.

Lavakujundus antud lavastusel piirdus vaid mõnigate rekvisiitide ning vajalike mööbliesemetega. Peamine rõhk kunstnike töös oli kostüümil. Alguses olid kõik näitlejad rietatud musta, kuid etenduse edasi arenedes rõivasid nad valgesse. Selle läbi näitasime tegelaste puhastumist läbi neile määratud surma.

'Idiot Fm' is an adaption of Fjodor Dostojevski's Idiot. The play took place at the Drama School of Estonian Academy of Music and Theatre and the viewer had an opportunity to move around on the floor and choose an etude for his or her liking.

The set design consisted of only a few props and articles of furniture. The main emphasis was on costume. In the beginning, all actors were dressed in black, but as the play progressed, they slowly changed into white. Through the costume progress we showed the purification of the characters.

Kostüümikavandid/ costume design

Uhkus ja eelarve/ Pride and Budget

Lavastaja/director Mehis Pihla
Kunstnikud/scenography
 Bibi-Ann Kahk, Terje Kähr
Osades/actors: Lavakunstikooli
 27.lend
 Endla teatri suur saal/ Endla
 Theatre
Fotod/photographer: Mats Õun
 2015

“Uhkus ja eelarve” on EMTA Lavakunstikooli 27. lennu diplomi-lavastus, mille tekst on valminud trupi ühistööna ning saanud ainekst nii Eesti tänapäevast kui ka 1920. aastate vene absurdist. Tulemuseks on tempokas musta huumori, kalambuuride ja ootamatute süžeepeörakutega absurdikomöödia.

'Pride and budget' is Drama School of Estonian Academy of Music and Theatre's play which is inspired by the Russian absurd of the twenties and of Estonian modern society. The result is a fast-paced comedy filled with dark humour, calembours and unexpected plot-twists.

Kujunduses lähtusime kõrguvatest Lasnamäe paneelmajadest, kus kortermajas elab võimalikult värvikaid tegelasi. Kostüümiga lõime absurdseid, kuid kergesti loetavaid stereotüüpseid tegelasi./

In our set design we created the towering panel houses of Lasnamäe, where numerous colorful characters live in the same building. In costume we created absurd and stereotypical characters.

Tuudur

Ott Raidmets
Kostüümikavand/costume design

Maša

Liisa Saaremäel
Kostüümikavand/costume design

Harald

Karl Laulmets
Kostüümikavand/costume design

Festival Draama/ Estonian Theatre Festival Draama

Piiri peal II vaatus/ Borderline act II

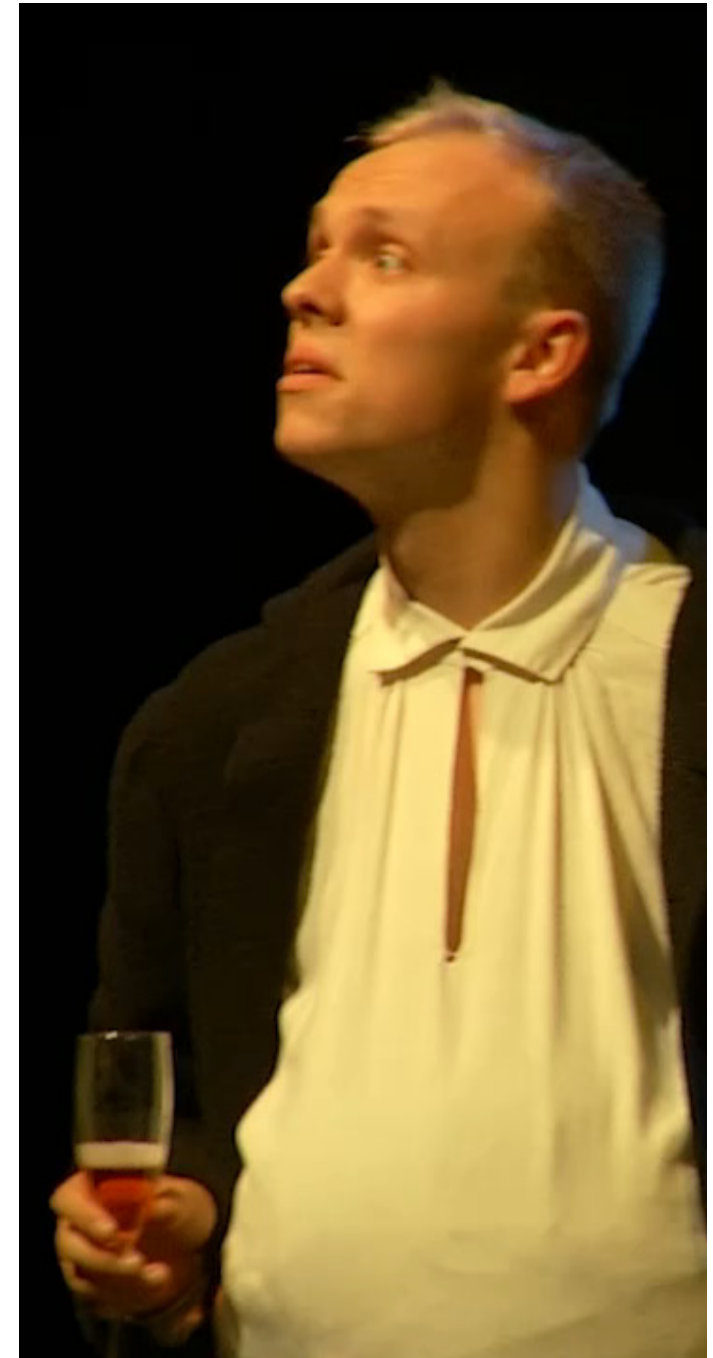
Lavastaja/ director Mehis Pihla

Kunstnikud/ scenography Terje Kähr ja
Bibi-Ann Kahk

Vanemuse suur saal/ Theatre Vanemuine
2015

Lavastuse "Piiri peal" II vaatus parodeeris eesti teatreid. Lühikestes etüüdides näidati vaatajale Eesti teatritele iseloomulikke tunnused tüüpidest ning repertuaarist.

Lavastuses pidime läbi kostüümi parodeerima ning vaatajale näitama Eesti tuntumate teatrite konkreetseid jooni. Näiteks VAT-teater mustas kostüümis, Linnateater õrnades ja ilusates ajastu-truudes rõivastes ning Von Krahli šokeerivas alastuses./ The second act of 'Borderline' was a parody of different Estonian theatres. In short etudes the viewer was shown the distinct features of the repertuar and style of the main theatres. For example VAT theatre with their black costumes, City Theatre in their beautiful costumes and Von Krahli theatre in shocking nudity.

Näljanädal/Hunger Week

Režissöör/ director Rein Zobel

Kunstnikud/ scenography Eliise Selisaar, Terje Kähr

Kostüümikunstnik/ costume design Bibi-Ann Kahk

Osades/ actors Indrek Lukso, Siver Kaljula,

Aleksandr Žilenko, Henri Tabur,

Helena Pruuli, Hannes-Egmond Ivask,

Tormi Kewai

Juhendaja/ tutor Ann Lumiste

2015

Päriselust inspireeritud lühifilm räägib sellest, kuidas tänaseks keelatud nn näljanädal kaitseväge noorte ajateenistujate psühholoogiat ning üksteisesse suhtumist muudab. / Real-life inspired movie about how the so-called Hunger Week changes the psychology and attitude of young soldiers.

Kostüümikunstnikuna jälgisin seda, kuidas võimalikult ühesuguste vormide ning kaitseväe rangete reeglitega igale karakterile äratuntavat iseloomustust luua.

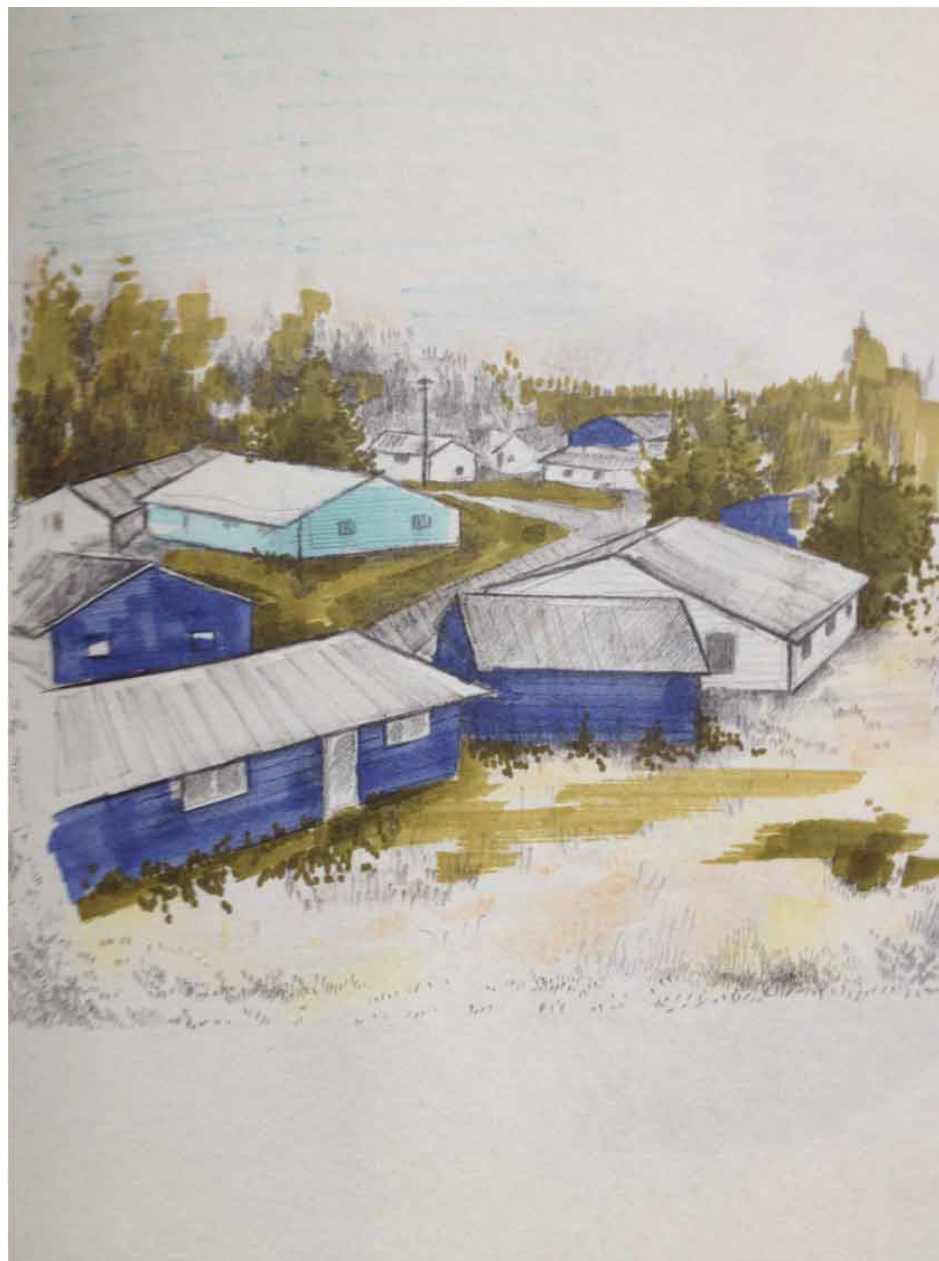
As the costume designer, I tried to give each character some strong characteristics, which was a challenge as the uniforms have strong restrictions

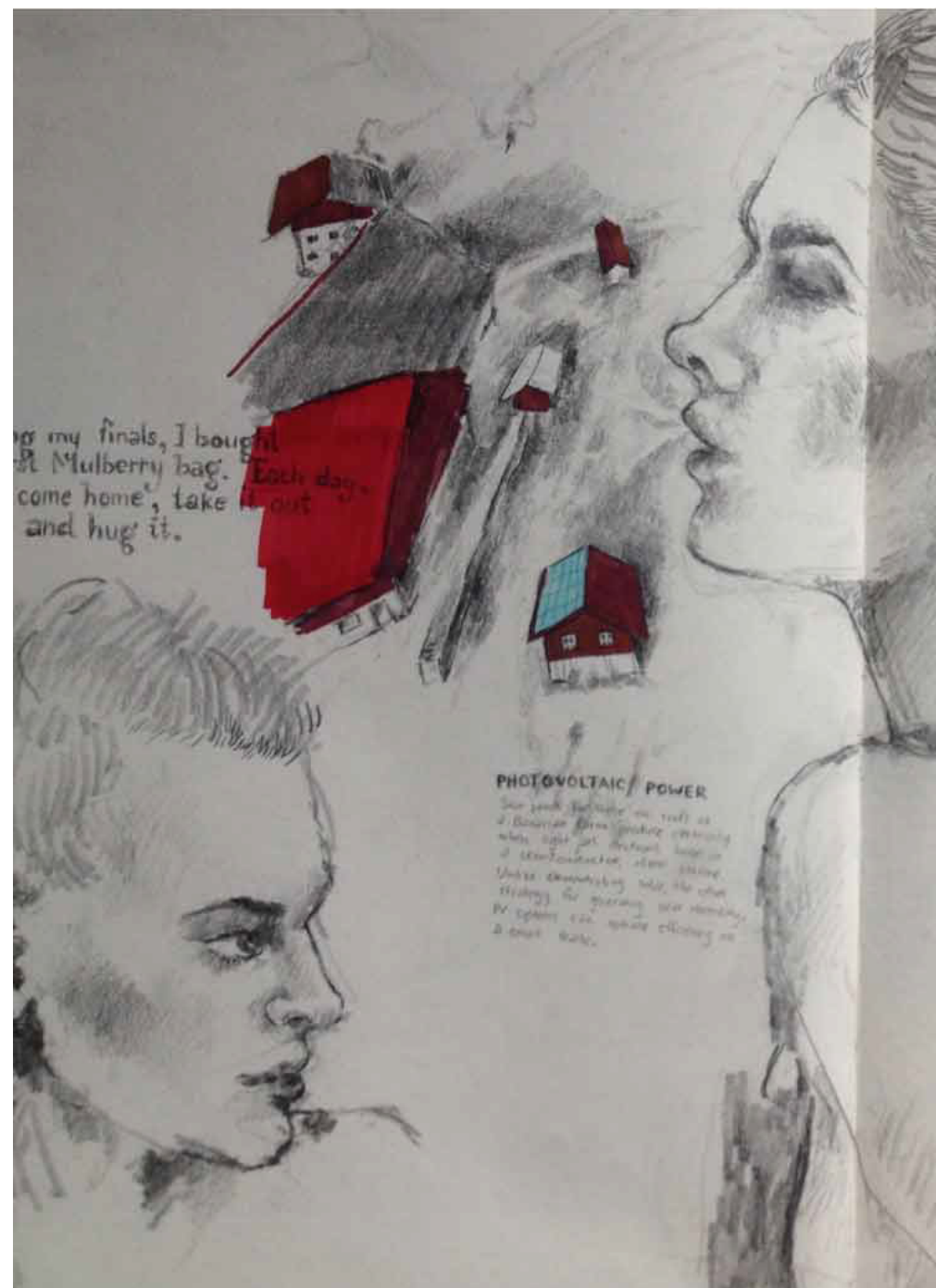

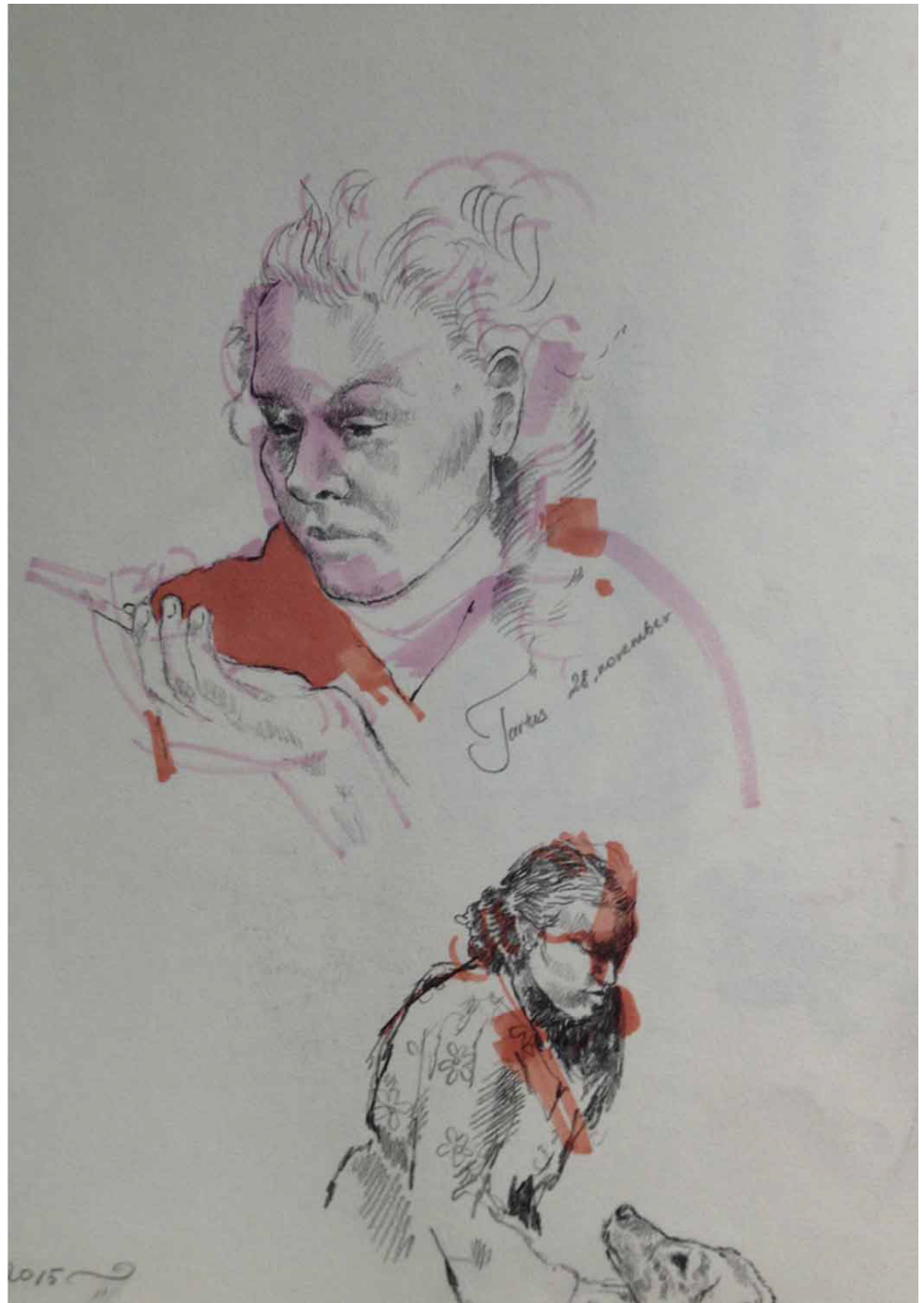

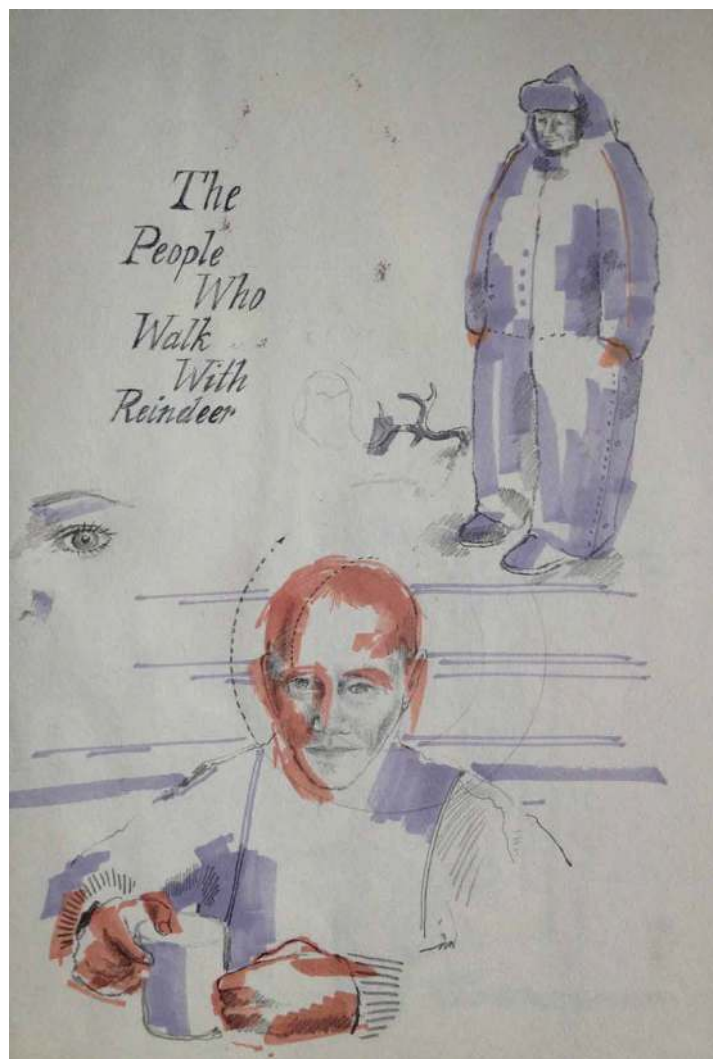
Visandid/ Sketches

2014 - 2016

Maalid/
Paintings

2014 – 2016

