EESTI KUNSTIAKADEEMIA / ESTONIAN ACADEMY OF ARTS

VABADE KUNSTIDE TEADUSKOND / FACULTY OF FINE ARTS

STSENOGRAAFIA / SCENOGRAPHY

GERDA SAMM

PORTFOOLIO / PORTFOLIO

2012-2015

LÜHIBIOGRAAFIA

Gerda Samm (1992) elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia - teatri ja filmi stsenograafia erialal. Filmikunstis on tema fookuspunktiks loo jutustus läbi koloriidi keele. Lavakunstis paelub teda karakteri terviklikkuse loomine läbi kostüümikujunduse. Tema huvide hulka kuuluvad ka fotograafia, abstraktne ekspressionism maalikunstis, kollaaži- ja digitaalkunst.

ABOUT

Gerda Samm (1992) was born and raised in Tallinn, Estonia. She is a graduate of Estonian Academy of Arts in Theater and Film Scenography. In filmmaking her main focus is on colourite language of storytelling. In stage design she is fascinated of character creation by costume design. Gerda's interests include photography, abstract expressionism in painting, collage making and digital art..

KUNSTNIKUPOSITSIOON

Õpin hetkel III kursusel ja valmistun peatselt lõpetama Eesti Kunstiakadeemiat stsenograafia teatri- ja filmierialal. Kõige paeluvamaks pean oma erialal narratiivi ülekandmist pildikeelde läbi visuaalete tõlgenduste. Minu lemmiktegevused selles tõlkeprotsessis on tegelaskujude väljaarendamine kostüümikujunduse kaudu. Tähtsaks pean just kostüümikavandi kihilisust ja detailirohkust, mis avaksid tegelaskuju vaataja jaoks just kõige intrigeerivamast küljest. Tohutut huvi äratavad minus fantaasia- ja ulmemaailmad. Seda just sellepärast, et need võimaldavad luua täiesti omanäolist keskkonda. Motiveerivalt mõjuvad just need väljakutsed, mis vajavad tehnilisi lahendusi igas loomeprotessi osas. Tulevikus sooviksin end selles valdkonnas edasi arendada ja õppida juurde just selliseid tehnilisi oskusi, mis aitaksid arenevas kunstikeskkonnas uudseid võimalusi edukalt rakendada.

Inspiratsiooni leian paljudest asjadest nagu näiteks värvigammad. materjalid, tekstuurid ja fotograafia. Samuti ka loodusnähtused.

Tööprotsessi alustan tavaliselt visandite või kollaažide tegemisest. Edasi tegutsen kas ikonograafilisele materjalile toetudes või intuitiivselt ning mõne projekti puhul lõpetan digitaalse töötlusega, milles on abiks programmid nagu Autodesk SketchBook, Autodesk ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, ja Google SketchUp.

Enda kunsti tehes pean oluliseks reaalsuse ning fantaasia sümbioosi ning erinevate stiilide või tehnikate segamist, kaotamata terviku ühtsust. Püüdlen oma tehniliste ja praktiliste oskuste arendamise, tootlikkuse suurendamise ning julgema fantaasia edasiandmise poole.

ARTIST'S STATEMENT

I'm currently finishing up my 3rd year and preparing to graduate with a BA diploma from Estonian Academy of Arts in Theater and Film Scenography. The most fascinating part of my specialty is the transmission of the narrative through pictorial language. My favourite part of this translation is character creation by costume design. I think it's important to consider the prominent layering and the abundance of detail of a costume design drawing to open up a character for the audience by it's most intriguing side. I find an enourmous intrest in fantasy and science fiction worlds., because of their ability to enable the most unique environment creation. The most motivationally compelling challenges are precisely those that require technical solutions in every aspect of creative creation. In the future, I would like to further develop these kinds of technical skills that would benefit me in this advancing world of art.

I find my inspiration from many things such as range of colours, materials, textures and photography. Also in natural phenomena.

I start my work process by making sketches or collages and then carry on either by referencing back to visual images or by working intuitively. In some cases, I finish up a piece using digital programmes such as Autodesk SketchBook, Autodesk ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, and Google SketchUp.

While creating art I consider important the symbiosis of reality and fantasy and add in the mixture of different styles and techniques without the loss of uniformity. I strive towards improving my technical and practical skills, increasing my productivity and the impartation of bolder fantasy.

Curriculum vitae

Gerda-Katrina Samm
Sündinud 1992. aastal, Tallinnas
Elab ja töötab Eestis

Haridus

2012 –	Eesti Kunstiakadeemia	Vabade kunstide teaduskond	Stsenograafia	BA

Filmograafia

2015	"Kui sa teda kohtad"	Režissöör: Jürgen Moor	Kunstnik	Balti Filmi- ja Meediakool	Tudengifilm
2015	"EMTA skets"	Režissöör: Oskar Lehemaa	Rekvisiitor	Balti Filmi- ja Meediakool	Skets
2015	"Kalevipoeg"	Režissöör: Jürgen Moor	Kunstiku assistent	Balti Filmi- ja Meediakool	Tudengifilm
2015	"Lõunavalgus"	Režissöör: Kairit Krass	Kunstnik	Balti Filmi- ja Meediakool	Arhitektuuri lühifilm
2015	"Crazy Daisy"	Režissöör: Erik Hans Sepp	Kunstnik	Balti Filmi- ja Meediakool	Tudengifilm
2014	"Tosin küsimust Eesti kohta: Kas Eestis elavad jääkarud?"	Režissöör: Kristiina Tang	Kunstiku assistent	Balti Filmi- ja Meediakool	Tudengifilm
2014	"Tosin küsimust Eesti kohta: Vältimatu"	Režissöör: Kristiina Tang	Kunstnik	Balti Filmi- ja Meediakool	Tudengifilm
2014	"Tosin küsimust Eesti kohta: Ülemiste Vanake	Režissöör: Jürgen Moor	Kunstiku assistent	Balti Filmi- ja Meediakool	Tudengifilm
2014	"Tosin küsimust Eesti kohta: Millesse eestlased usuvad?	Režissöör: Indrek Kaine	Kunstiku assistent	Balti Filmi- ja Meediakool	Tudengifilm
2014	"Ivanipäev"	Režissöör: Ivan Pavljutskov	Kunstiku assistent	Balti Filmi- ja Meediakool	Lühifilm
2013	"Mask"	Režissöör: Kristiina Tang	Kunstiku assistent	Balti Filmi- ja Meediakool	Tudengifilm
2013	"Äge"	Režissöör: Rein Zobel	Kunstnik	Balti Filmi- ja Meediakool	Tudengifilm

Festivalid

2015	"Äge"	PARIM LÜHIFILM & PARIM HELITEOS	Festival International du Film d'Aubagne	Nomineeritud
2014	"Äge"	PARIM LÜHIFILM & PARIM NÄITLEJA	BEST OF BFM	Võidetud
2013	"Äge"	PARIM LÜHIFILM RAHVUSVAHELISES KATEGOORIAS	Tudengi- ja lühifilmide festival Sleepwalkers	Nomineeritud

Teater / Üritused / Ruumikujundus

2014	TORM	Juhendaja: Inga Vares	Rekvisiitor	
2014	SEITSE SURMAVAT LUIKE	Juhendaja: Ramon Ivars	Kostüümikujundus	
2013	GAMAHEH VALEM	Lavastaja: Saša Pepeljajev	Ruumikujundaja	Kaootiline audiovisuaalne kunstietendus muusika-, teatri-, ja kunstitudengitega juhuslikes Rüütelkonna hoone ruumides.

Reklaamid / Televisioon

2015	Reklaamklipid Eesti keelekümblus programmile	Režissöör: Jürgen Moor	Kunstnik
2014	Vanaaastaõhtu TV škets "Instagram" Rahvatujurikkujas	Režissöör: Jürgen Moor	Kostüümikunstnik
2014	Reklaamklipp Liikumisaasta Eestis – Tants on liikumine! On aeg puudutada ja aeg liikuda!	Režissöör: Jürgen Moor	Kunstnik
2014	Reklaamklipp Liikumisaasta Eestis – Iga liigutus on alustuseks hea. Kõik on liikumine!	Režissöör: Jürgen Moor	Kunstnik
2013	Kanal 2 sünnipäeva TV reklaamklipp	Režissöörid: Arun Tamm & Andres Köpper	Kunstniku assistent

Näitused

2014	"Kummardus spontaansusele"	Kuraator: Lembe Ruben	EKA G

Curriculum vitae

Gerda-Katrina Samm
Born in 1992, Tallinn, Estonia
Lives and works in Estonia
www.gerdasamm.ee

Education

2012 –	Estonian Academy of Arts	Faculty of Fine Arts	Scenography	BA

Filmography

2015	"When you meet him"	Director: Jürgen Moor	Art Director	Baltic Film and Media School	Student short film
2015	"EMTA sketch"	Director: Oskar Lehemaa	Props Master	Baltic Film and Media School	Student short film
2015	"Kalevipoeg"	Director: Jürgen Moor	Art Assistant	Baltic Film and Media School	Architectual film
2015	"Southern Light"	Director: Kairit Krass	Art Director	Baltic Film and Media School	Student short film
2015	"Crazy Daisy"	Director: Erik Hans Sepp	Art Director	Baltic Film and Media School	Student short film
2014	"A Dozen Questions about Estonia: Do polar bears live in Estonia?"	Director: Kristiina Tang	Art Assistant	Baltic Film and Media School	Student short film
2014	"A Dozen Questions about Estonia: Inevitable"	Director: Kristiina Tang	Art Director	Baltic Film and Media School	Student short film
2014	"A Dozen Questions about Estonia: Ülemiste Vanake"	Director: Jürgen Moor	Art Assistant	Baltic Film and Media School	Student short film
2014	"A Dozen Questions about Estonia: What do Estonians believe in?"	Director: Indrek Kaine	Art Assistant	All Film	Student short film
2014	"Ivans Day"	Director: Ivan Pavljutskov	Art Assistant	Baltic Film and Media School	Short feature film
2013	"Mask"	Director: Kristiina Tang	Art Assistant	Baltic Film and Media School	Student short film
2013	"Awesome"	Director: Rein Zobel	Art Director	Balti Filmi- ja Meediakool	Student short film

Festivals

2015	"Awesome"	BEST SHORT FICTION & BEST SOUND CREATION	Festival International du Film d'Aubagne	Nominated
2014	"Awesome"	BEST SHORT FICTION & BEST ACTOR	BEST OF BFM	Won
2013	"Awesome"	BEST SHORT FICTION IN THE INTERNATSIONAL COMPETITION CATEGORY	Student and Short Film Festival Sleepwalkers	Nominated

Theatre / Events / Themed Environments

2014	THE TEMPEST	Instructor: Inga Vares	Set Decorator	
2014	SEVEN DEADLY SWANS	Instructor: Ramon Ivars	Costume Design	
2013	THE GAMAHEH THEOREM	Director: Saša Pepeljajev	Set Design	A chaotic audiovisual art performance by the students and graduates of the academies of music, art and theatre, located in random spaces at Rüütelkonna hoone.

Commercials / Televison

2015	Promotional clips for Estonian language immersion program	Director: Jürgen Moor	Art Director
2014	New year's eve TV sketch for Rahvatujurikkuja	Director: Jürgen Moor	Costume Designer
2014	Promotion clip for Liikumisaasta Eestis – Tants on liikumine! On aeg puudutada ja aeg liikuda!	Director: Jürgen Moor	Art Director
2014	Promotion clip for Liikumisaasta Eestis – Tants on liikumine! On aeg puudutada ja aeg liikuda!	Director: Jürgen Moor	Art Director
2013	Birthday promotion TV clip for Kanal 2	Directors: Arun Tamm & Andres Köpper	Art Assistant

Exhibition

2014	"Bow to spontaneity"	Curator: Lembe Ruben	EKA G

Nukumaja / **A Doll's House** (2015)

Henrik Ibsen

EKA Stsenograafia osakond: III kursuse töö (BA) /
EKA Department of Scenography: 3rd year work (BA)

Juhendaja / Supervisor: Lilja Blumenfeld (Luhse)

See on lugu tahtekindlast naisest Norast, kes pärast 8-aastast abielu taipab, et tema perekonnaõnn on vaid illusioon ning tema ise egoistliku mehe mängukann.

Minu visioonis elutoast on klassikaline, kõikumatu ja esinduslik nagu seda on Nora abikaasa Helmer ise. Nora ise on ainus särtsakas ja elav aksessuaar nende seinte vahel. Seda seisukohta järgisin ka läbivalt kostüümikavandites.

This story is about Nora, a determinant woman, who discovers that after eight years of marriage her marital happiness is only an illusion and she is just her husband's plaything.

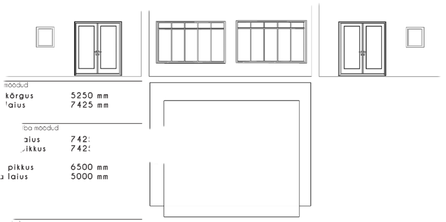
I visualized the family room as classical, firm and presentable, much like Nora's husband Helmer is. Nora herself is the only bright and lively accessory between these walls. This idea can be also seen in my costume design sketches.

🡐 lavakujundus 1:25 maketist /
scenic design in a 1:25 miniature stage model

🡒 kostüümikavandid / costume design drawings

🡖 tööjoonised / construction drawings

🡓 lavakujunduse kavandid /
scenic design drawings



mõõdud
kõrgus 5250 mm
laius 7425 mm

ba mõõdud
aius 742
ikkus 742

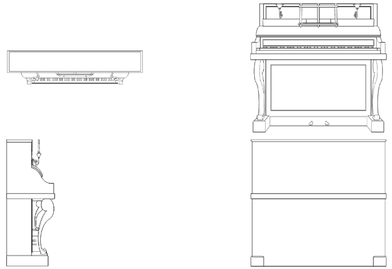
pikkus 6500 mm
a laius 5000 mm

dud
augus nurgast 930 mm
kaugus uksest 460 mm

kõrgus põrandast 1750 mm

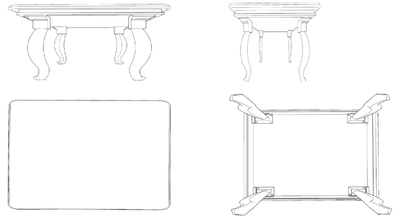
ende kaugus üksteisest 875 mm
ende kaugus nurgast 438 mm

Joonise nimetus
Kolm seina ja põrand vaibaga
Ill kursuse erialaprojekt
Hendrik Ibsen "Nukumaja"
Stsenograaf
Gerda-Katrina Samm



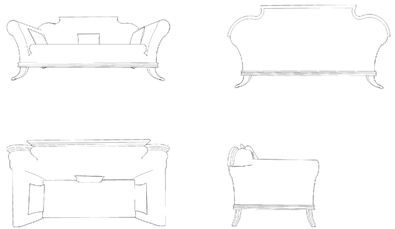
pianiino mõõdud
kõrgus 1130 mm
laius 1520 mm
sügavus 520 mm

Joonise nimetus
Pianiino
Ill kursuse erialaprojekt
Hendrik Ibsen "Nukumaja"
Stsenograaf
Gerda-Katrina Samm



laua mõõdud
laius 900 mm
sügavus 1700 mm
kõrgus 770 mm

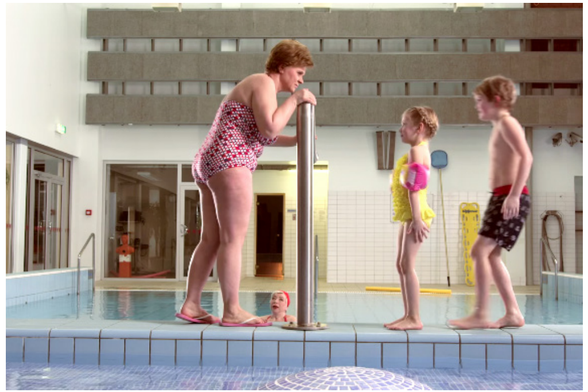
Joonise nimetus
Laud
Ill kursuse erialaprojekt
Hendrik Ibsen "Nukumaja"
Stsenograaf
Gerda-Katrina Samm



diivani mõõdud
pikkus 2640 mm
laius 1200 mm
käetoe laius 250 mm

padja mõõdud
pikkus 450 mm
laius 450 mm

Joonise nimetus
Diivan ja kolm dekoratiivpatja
Ill kursuse erialaprojekt
Hendrik Ibsen "Nukumaja"
Stsenograaf
Gerda-Katrina Samm



Eesti keelekümbluse reklaamklipid / Estonian language immersion's promotional clips (2015)

Tellimustööna valminud reklaamklipid Eesti keelekümbluse programmile / promotional clips made for Estonian language immersion program

Produtsent / Producer: Veli Valentin Rajasaar
Stsenarist / Scriptwriter: Jürgen Moor
Režissöör / Director: Jürgen Moor
Operaator / Cinematographer: Ants Tammik
Kunstnik / Art Director: Gerda-Katrina Samm
Helirežissöör / Sound Designer: Kauri Lemberg
Monteerija / Editor: Sander-Kalle Somma

Neli humoorikat klippi toovad meieni argielu olukorrad, mis õpetavad meid väärtustama keelekümbluse vajalikkust ja tähtsust.

Sooviks oli luua värviküllased keskkonnad, mis aitaksid edasi anda sisu positiivset sõnumit ja rõhutaksid ka klippide läbivat humoorikat külge.

Four humorous short clips bring to us everyday situations, which teach us to appreciate the importance and the necessity of language immersion.

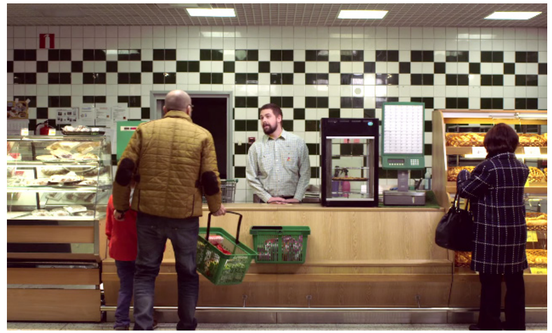
I wanted to create colorful environments that would help convey a positive message and to emphasize the humorous side of these clips.

🡐 stop-kaadrid klipist "Ujula" / film stills from the clip "Swimming pool"

🡒 stop-kaadrid klipist "Kodu" / film stills from the clip "Home"

🡖 stop-kaadrid klipist "Pood" / film stills from the clip "Store"

🡓 stop-kaadrid klipist "Park" / film stills from the clip "Park"



Kui sa teda kohtad / **When you meet him** (2015)

BFM Filmikunsti osakond: III kursuse töö (BA) /
BFM Department of Film Arts: 3rd year work (BA)

Produtsent / Producer: Kristina Hakk
Stsenarist / Scriptwriter: Jürgen Moor
Režissöör / Director: Jürgen Moor
Operaator / Cinematographer: Gunnar Laal
Kunstnik / Art Director: Gerda-Katrina Samm
Helirežissöör / Sound Designer: Kauri Lemberg
Monteerija / Editor: Sander-Kalle Somma

Noor neiu usaldab end pealtnäha sõbraliku vanahärra hoolde, kes osutub tüdruku üllatuseks tema jubedaimaks õudusunenäoks. Kuidas pääseda olukorrast, kus ei paista olevat ainsatki väljapääsu?

Visuaal on üles ehitatud vastanditele ja neist lähtuvatele sarnasustele. Läbiv keskkond peidab endas segu avaratest väljadest, mis annavad vihje vabadusest ning väljapääsust ja suletud ruumist, mis võtab tasapisi aina rohkem lõksu kuju.

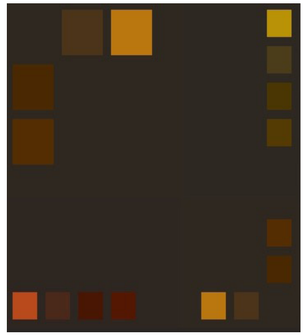
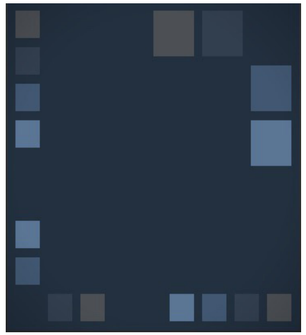
A young woman trusts herself in the hands of a friendly old man, who turns out to be her worst nightmare. How to escape from a situation that doesn't seem to have a way out?

The visual is built up on big contrasts and the similarities between them. The environments are mixtures between open fields, which are giving us hints about freedom and escape and closed spaces that are creating a sense of being trapped.

←↓→ stop-kaadrid / film stills

↘ stop-kaadrid, kostüümikavandid, värvilahenduse skeemid /

film stills, costume design drawings, colour schemes

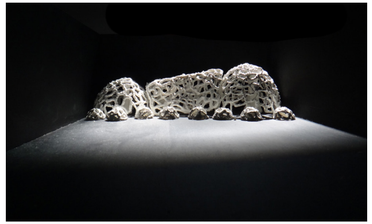



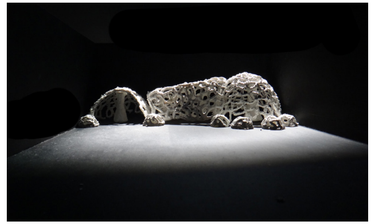
Torm / The Tempest (2014)

William Shakespeare

EKA Stsenograafia osakond: III kursuse töö (BA) /
EKA Department of Scenography: 3rd year work (BA)

Juhendaja / Supervisor: Lilja Blumenfeld (Luhse)





🡅 lavakujundus 1:25 maketist / scenic design in a 1:25 miniature stage model

🡆 kostüümikavandid / costume design drawings

🡇 kostüümikavandid ja tööjoonised / costume design and construction drawings

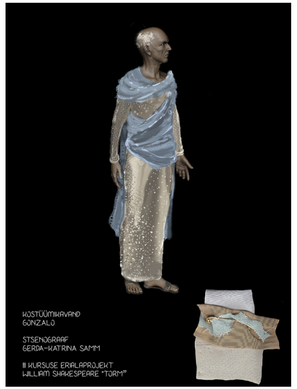
🡾 lavakujunduse kavandid / scenic design drawings

Sündmustik leiab aset kummalisel ja maagilisel mahajäetud saarel, kus Prospero, Milaano õiguspärane hertsog, sepitseb taastada oma tütre väärika seisuse. Selleks kasutab ta saarel omandatud müstilisi oskusi manades tormi, mis aitab tuua saarele tema anastajast venna Antonio, Napoli kuninga Alonso koos poja ja õukonnaga.

Mina kujutan seda saart ette maagilise seeneniidistikuna. Inpiratsiooniks on seeneliik *Phallus Indusiatus*, mis on levinud Aasias, Aafrikas, Ameerikas ja Austraalias. Kostüümikujuduses olen samuti võtnud eeskuju loodusest endast. Rakendades juba loodusest tuttavaid mustreid ja tekstuure.

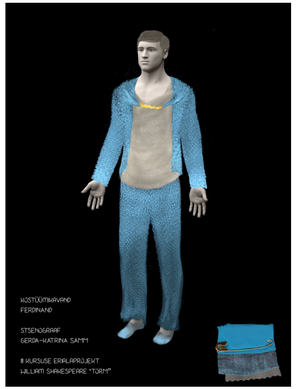
It is set on a strange and magical remote island, where Prospero, the rightful Duke of Milan, plots to restore his daughter Miranda to her rightful place using illusion and skilful manipulation. He conjures up a storm, the eponymous tempest, to lure his usurping brother Antonio and king Alonso of Naples with his son and rest of the court to the island.

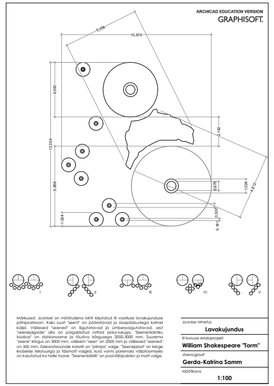
For me the island is an magical mycelium. I found inspiration in a type of mushroom species *Phallus Indusiatus*, that is common in Asia, Africa, America and Australia, Costume design sketches have also been emulated by nature itself, by applying already familiar patterns and textures of nature.

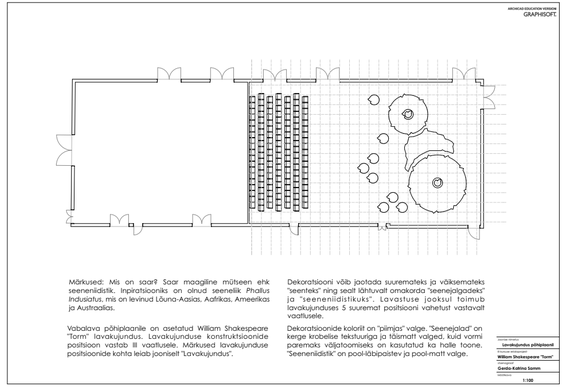


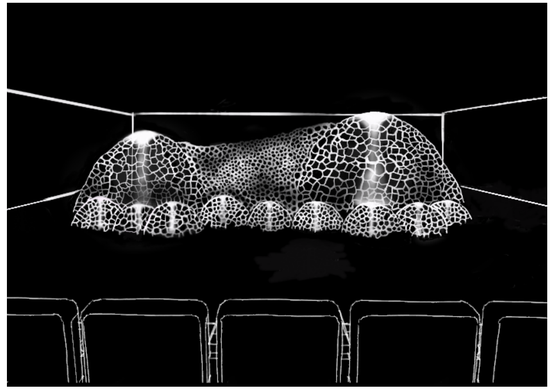
KOSTÜÜTMAVAND
ARIEL
STSENOGRAAF
GERDA-KATRINA SAMM
II KURSUSE ERIALPROJEKT
WILLIAM SHAKESPEARE "TORM"

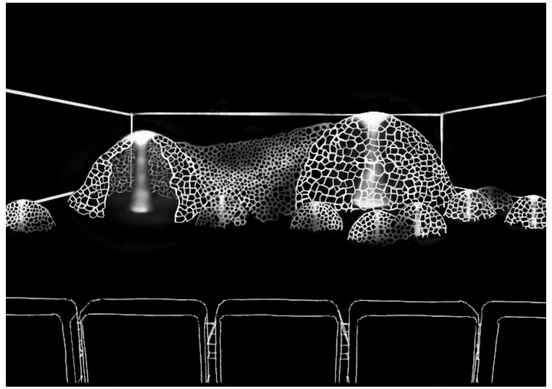
KOSTÜÜTMAVAND
MIRANDA
STSENOGRAAF
GERDA-KATRINA SAMM
II KURSUSE ERIALPROJEKT
WILLIAM SHAKESPEARE "TORM"

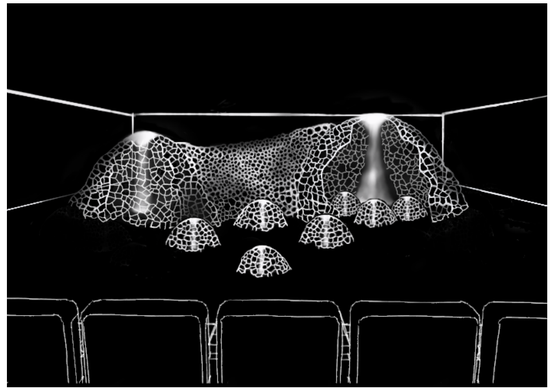

KOSTÜÜTMAVAND
FERDINAND
STSENOGRAAF
GERDA-KATRINA SAMM
II KURSUSE ERIALPROJEKT
WILLIAM SHAKESPEARE "TORM"

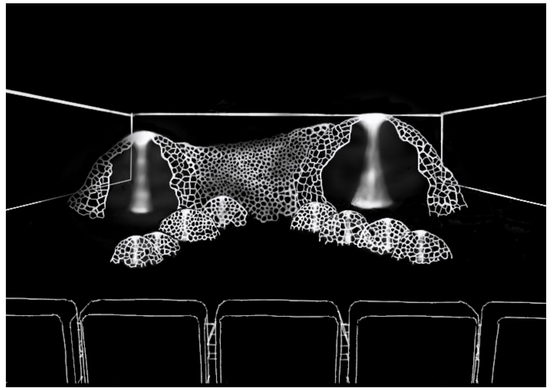

ARCHICAD EDUCATION VERSION
GRAPHISOFT.
Märkused: Joonise on mõõdulisena toitil. Kõikidel II vaatluse lavakujunduse põhiplaanidel, kõiki suurt "seent" on joonistatud ja ovaalsuleiega solmel kõigil. Väikesed "seened" on ilguliitkoorid ja ümbersopulatoorid, seal kõrvalolevad "seenekujulised" on ventilatsioonisüsteemi ventiilid. Kõikide kujulised on ventilatsioonist ja rõhuline kõlgsagar. 800-500 mm. Suurema "seene" kõrgus on 3000 mm, väikesem "seen" on 2000 mm ja väikesed "seened" on 1000 mm kõrgusega. Dekoratsioonide kõrgus on 1000 mm. Dekoratsioonide kõrgusele lisaksuleiga ja ilgiliitkoorid valgusti, kuid nemi paiknevad väljaspoolmaale on kaustutud kõ halle toone. "Seeneniidistik" on pool-läbipaistev ja pool-matt valge.
joonise nimetus
Lavakujundus
III kursuse ainepraktika
William Shakespeare "Torm"
õppejõud
Gerda-Katrina Samm
mõõtkava
1:100


ARCHICAD EDUCATION VERSION
GRAPHISOFT.
Märkused: Mis on saar? Saar maagiline müütseen ehk seeneniidistik. Inspiratsiooniks on olnud seenelik Phallus Indusiatus, mis on levinud Lõuna-Aasias, Aafrikas, Ameerikas ja Austraalias.
Vabavaba põhiplaanile on asetatud William Shakespeare "Torm" lavakujundus. Lavakujunduse konstruktsioonide positsioon vastab III vaatlusele. Märkused lavakujunduse positsioonide kohta leiab jooniselt "Lavakujundus".
Dekoratsiooni võib jaotada suuremateks ja väiksemateks "seenteks" ning sealt lähtuvalt omakorda "seenejalgadeks" ja "seeneniidistikuks". Lavastuse jooksul toimub lavakujunduses 5 suuremat positsiooni vahetust vastavalt vaatlusele.
Dekoratsioonide kolorit on "pimjas" valge. "Seenejalad" on kerge krobelise tekstuuriga ja tõsimatt valged, kuid varmi paremaks väljatoomiseks on kasutatud ka halle toone. "Seeneniidistik" on pool-läbipaistev ja pool-matt valge.
joonise nimetus
Lavakujundus põhiplaanil
III kursuse ainepraktika
William Shakespeare "Torm"
õppejõud
Gerda-Katrina Samm
mõõtkava
1:100









Lõunavalgus / **Southern Light** (2015)

BFM Filmikunsti osakond: III kursuse töö (BA),
õppetööväline projekt koostöös Eesti Arhitektide Liiduga /
BFM Department of Film Arts: 3rd year work (BA),
extracurricular project in cooperation with the Estonian Union of Architects

Produtsent / Producer: Liis Milk
Stsenarist / Scriptwriter: Kairit Krass | Astrid Valdmann
Režissöör / Director: Kairit Krass
Operaator / Cinematographer: Piret Krustok
Kunstnik / Art Director: Gerda-Katrina Samm
Helirežissöör / Sound Designer: Tanel Kadalipp
Monteerija / Editor: Laura Saimre

Lühifilm tutvustab vaatajatele Pärnus asuvat Lõuna tänava villat. Nimelt on Lõuna tänava eramu kujul tegu eesti funktsionalismi ühe parima näitega, kus on erakordselt hästi säilinud nii välisilme kui ka interjöör. Karakterite loomisel on inspiratsiooni saadud maja tollaste elanike elulugudest.

This short film introduces viewers a villa, located on the South Street in Pärnu. The South Street villa is the perfect form of Estonian functionalism and is considered one of the best examples because of it's well preserved exterior and interior. The characters are inspired by the life stories of the original inhabitants of the villa.

←↓↘→ stop-kaadrid / film stills

Tosin küsimust Eesti kohta: Vältimatu / A Dozen Questions about Estonia: Inevitable (2014)

Interaktiivse keskkonna "Tosin küsimust Eesti kohta" raames loodud lühifilm /
A short film set up under the interactive environment "A dozen questions about Estonia"

Produtsent / Producer: Veli Valentin Rajasaar | Rainer Kala | Kalev Smidt | | Karolina Veetamm | Kristina Hakk | Andreas Kask | Anni Aguraijuja

Stsenarist / Scripturiter: Kristiina Tang | Astrid Valdmann

Režissöör / Director: Kristiina Tang

Operaator / Cinematographer: Piret Krustok

Kunstnik / Art Director: Gerda-Katrina Samm

Helirežissöör / Sound Designer: Tanel Kadalipp

Monteerija / Editor: Laura Saimre

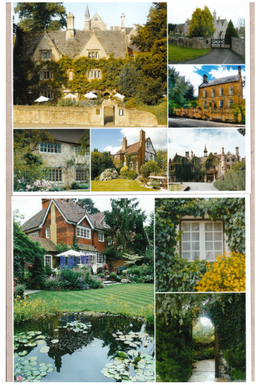
"Vältimatu" baseerub laias laastus küsimusel – "Mida teeb eestlane nädalavahetusel?" ...tuues vaatajateni humoorika loo Eesti suvest.

Võõrast riigist pärit Carlose jaoks on tegemist olukorraga, kus niigi pingeline kohtumine ämma ja äiaga kulmineerub saunaskäiguga, mis sisuliselt määrab meespere jaoks ära, kas Carlos on väärt perekonna liikmeks saamist või mitte. Vaataja näeb Carlose poolt läbi elatavat, seetõttu keskendub ka visuaal tema olukorra peegeldamisele. Olukord liigub Carlose jaoks aina allamäge, muutub saunaskäik Carlose jaoks nii sisulises kui ka füüsilises mõttes põrguks. Kuna ka saunas toimuv muutub Carlose jaoks iga sammuga üha intensiivsemaks, aitame ka seda visuaalsel teel kasvavalt võimendada. Filmi lõpustseen annab vaatajale kinnituse, et Carlos on võetud eestlaste poolt omaks. Päike on peaaegu loojunud, taevas on veel näha kollakat kuma, põrgulik saun on asendunud mahajahutava hämarikusinise atmosfääriga.

Short film „Inevitable" is based on the question - „What does an Estonian do at weekends?" ...and tells a story inspired by this question.

Carlos, who is from a foreign country, finds himself in a situatsion where already tense meeting with the in-laws will culminate with the traditional Estonian sauna expericence. The visual side will reflect what Carlos is going through. The situatsion is growing more worse for him and he feels like he is trapped in hell. The visual side will follow what he is feeling, until the final scene which will bring tranquillity and acceptance by his new family members.. The hellish sauna has been replaced by a blue twilight atmosphere in the middle of beautiful Estonian nature.

←↓↘→ stop-kaadrid / film stills



Sügissonaat / Autumn Sonata (2014)

Ingmar Bergman

EKA Stsenograafia osakond: II kursuse töö (BA) /
EKA Department of Scenography: 2nd year work (BA)

Juhendaja / Supervisor: Ann Lumiste

Pärast mitmeid aastaid külastab maailmakuulus pianist Charlotte oma unarusse jäetud tütart Evat. Suureks üllatuseks leiab ta Eva kodust ka oma teise tütre Helena. Eva on võtnud oma vaimu- ja füüsilise puudega õe Helena enda hoole alla ning oma koju elama toonud pärast seda kui nende ema Helena hooldekodusse jättis. Taaskord hakkavad pinged Charlotte ja Eva vahel kogunema, kuni ühe saatusliku öise vestluseni, mis muudab kõike ning päästab valla kõik ütlemata jäänu.

Visuaalis otsustasin lähtuda sooja andvatest materjalidest ning toonidest. Seda just sellepärast, et anda karakteritele just see, millest nad sisemas puudust tunnevad ning mida nad kõige enam vajavad - turvatunne. Loo sündmustiku viisin keskkondadesse, mis oleksid looduskaunid ning rikkalikud, kuid samas varjatud. Seda selleks, et rõhutada perekonna siseste suhtepingete emotsionaalset maskeerimist ja allasurumist.

After having neglected her children for many years, world famous pianist Charlotte visits her daughter Eva in her home. To her surprise she finds her other daughter, Helena, there as well. Helena is mentally disabled, and Eva has taken Helena out of the institution where their mother had placed her. Once again the tension between Charlotte and Eva slowly builds up, until a nightly conversation releases all the things they have wanted to tell each other for a long time.

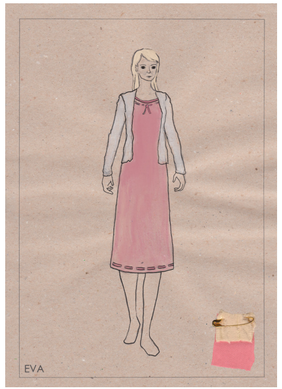
I decided to base the visual warm issuing materials and tones., in order to give the characters exactly what they most need in their hearts - a feeling of security. I placed the storyline into environments that are rich in natural beauty and at the same time veiled by it. This is to emphasize emotional masking and supressed tensions that are going on in relationships between family members.

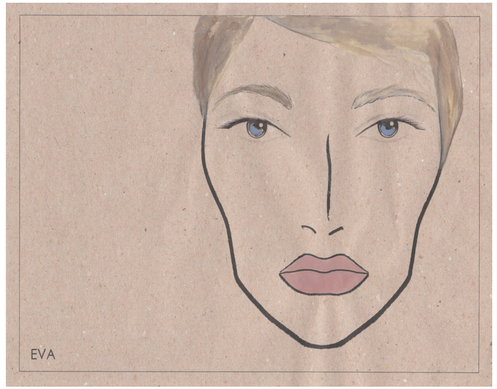
🡐 keskkonna näited, värvilahenduse skeemid, keskkonna näited, /
colour schemes, environment examples

🡒 kostüümikavandid / costume design drawings

🡖 lavakujunduse kavandid / scenic design drawings

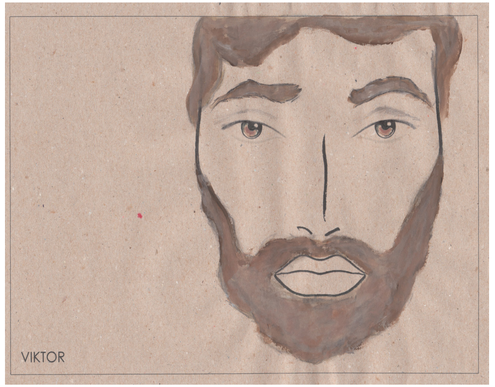
🡓 grimmikavandid / make up and hair illustrations

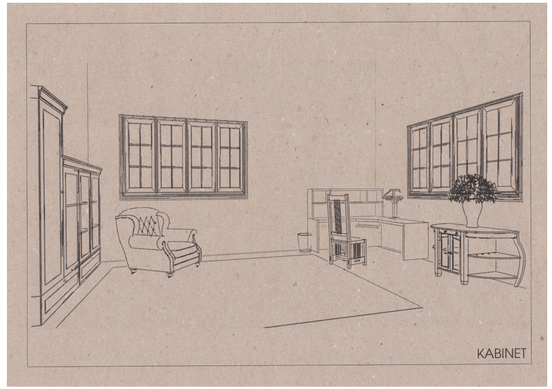



EVA

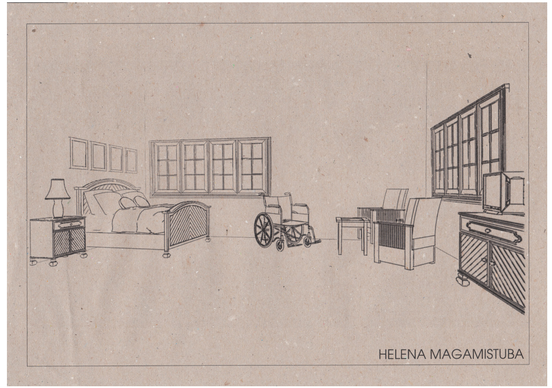
CHARLOTTE

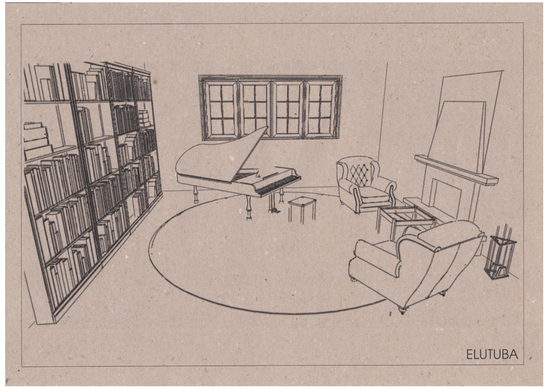
HELENA

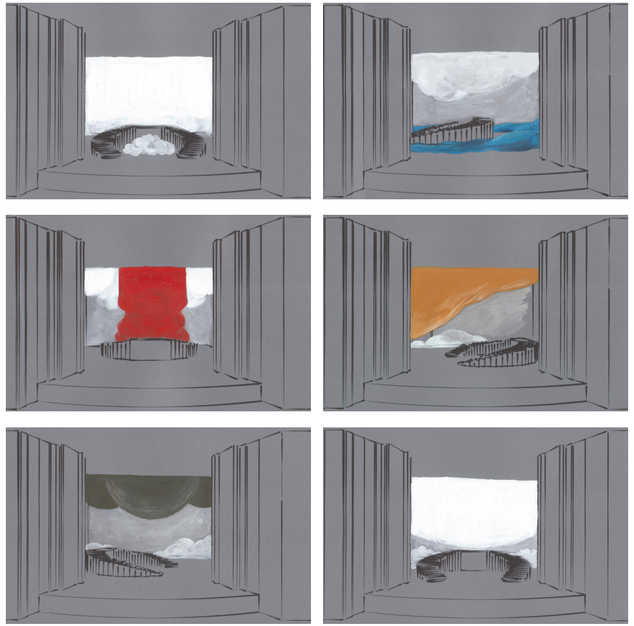

VIKTOR


KABINET

KÜLALISTETUBA


HELENA MAGAMISTUBA


ELUTUBA



Galantsed indialased / Les Indes Galantes (2013)

Jean-Philippe Rameau & Louis Fuzelier

EKA Stsenograafia osakond: II kursuse töö (BA) /
EKA Department of Scenography: 2nd year work (BA)

Juhendaja / Supervisor: Lilja Blumenfeld (Luhse)

Jean-Philippe Rameau ooper-ballett "Galantsed indialased" koosneb proloogist ja nejast vaatlusest. Libretto on loonud Louis Fuzelier. Esietenduse kandis ette Académie Royale de Musique 23. augustil 1735. aastal, Pariisis Palais-Royal'i teatris.

Lugu juhatatakse sisse sellega, kuidas ebamaised tegelaskujud püüavad leida näiteid armastusest erinevatest eksootilistest maailmapaikadest. See rännak viib neid suuremeelesse Türki, müstilisse Peruu inkade impeeriumisse, pidulikku Pärsiasse ja spirituaalsesse Põlisameerikasse.

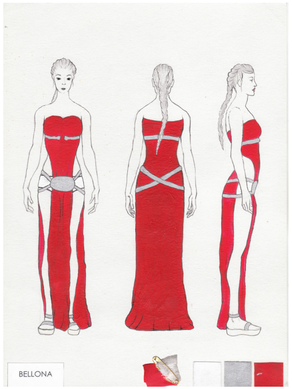
Lähtusin lavakujunduse loomisel maast ja taevast, mis nagu ka armastuski on inimesi kokku toov ning ühendav. Kostüümikujunduses sain inspiratsiooni suuresti erinevate rahvaste rahvariietest ning tõmbasin piiri eristamaks ebamaiseid tegelasi maistest surelikest.

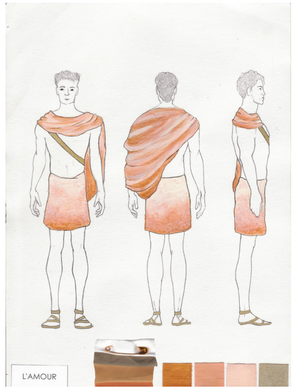
"Les Indes galantes" is a opéra-ballet consisting of a prologue and four acts by Jean-Philippe Rameau with libretto by Louis Fuzelier. The première was given by the Académie Royale de Musique at its theatre in the Palais-Royal in Paris on 23. august 1735.

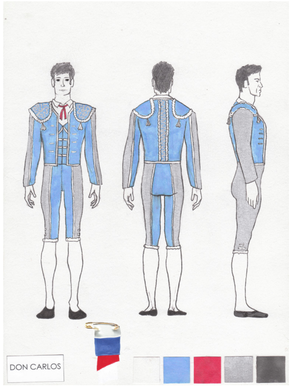
The story starts by unearthly characters trying to find examples of love in various exotic parts of the world. Their journey will lead them to a generous Turkey, the mysterious Peruvian Inca empire, festive Persia and spiritual Native America.

I proceeded creating stage design based on the consept of land and sky, which are also as uniting between people as love is. Costume design was largely inspired by different folk costumes and I drew a line in order to distinguish outlandish immortals from earthly mortals.

🡅 lavakujunduse kavandid / scenic design drawings
🡆 kostüümikavandid / costume design drawings
🡇 kostüümi- ja grimmikavandid / costume design drawings, make-up and hair illustrations
🡈 lavakujundus 1:25 maketist / scenic design in a 1:25 miniature stage model



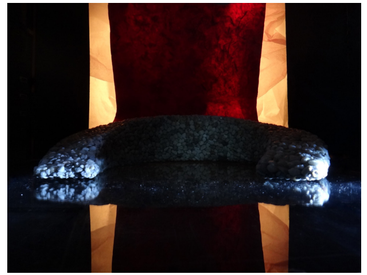


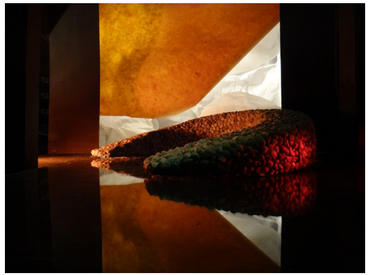


ÉMILIE

FATIME

ZAIRE





Crazy Daisy (2015)

BFM Filmikunsti osakond: II kursuse töö (BA) /
BFM Department of Film Arts: 2nd year work (BA)

Produtsent / Producer: Karolina Veetamm
Stsenarist / Scriptwriter: Erik Hans Sepp | Astrid Valdmann
Režissöör / Director: Erik Hans Sepp
Operaator / Cinematographer: Piret Krustok
Kunstnik / Art Director: Gerda-Katrina Samm
Helirežissöör / Sound Designer: Henry Hermlin
Monteerija / Editor: Randel Pomber

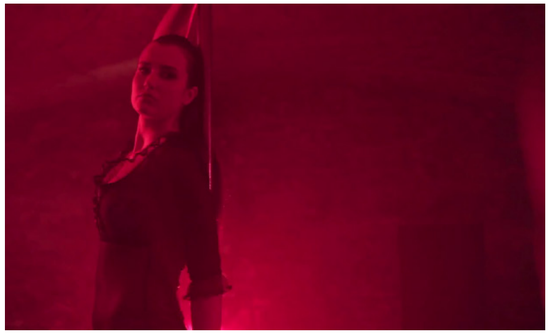
Sass on pärit Eesti vaiksest väikelinnast. Kuigi ta elu näib olevat täielikult normaalne on tal probleem tüdrukutega tähendusrikka ning intiimse suhte loomisel. Ta elu muutub, kui ta läheb suurde linna pidutsema. Nad ööbivad sõbra öe juures. Peol olles muutub Sass vägivaldseks rünnates striptiisitari, tegevus üllatab nii Sassi ennast kui ka tema parimat sõpra.

Visuaalis mängivad suurt rolli kaks võtmetooni - roheline ja punane. Filmis edasi liikudes annavad just need kaks värvi edasi pingete kõikumisi läbi loo. Valgus aitab veel omakorda iseloomustada keskkonda ja peategelase sisemaailma, varieerudes häirivast intensiivsusest kuni heitunud tumeduseni.

Sass is in his late teenage years and lives in a small quiet town. Seemingly he has a normal social life, but actually he finds it hard to create a deeper and intimate relationships with girls. His life takes a turn if he goes to the big city to visit his friend's sister and party, but gets violent in the strip club on one weekend.

The visual play is built up based on two key tones - green and red. Moving forward in the film these two colours transmit the variations of tension through the story. Light helps to further characterize the environment and the protagonist's inner world, varying from disturbing intensity up to the discouraging darkness.

←↓↘→ stop-kaadrid / film stills



Äge / Awesome (2013)

BFM Filmikunsti osakond: I kursuse töö (BA) /
BFM Department of Film Arts: 1st year work (BA)

Produtsent / Producer: Rainer Kala
Stsenarist / Scripturiter: Rein Zobel | Astrid Valdmann
Režissöör / Director: Rein Zobel
Operaator / Cinematographer: Piret Krustok
Kunstnik / Art Director: Gerda-Katrina Samm
Helirežissöör / Sound Designer: Tanel Kadalipp
Monteerija / Editor: Jette-Kröödt Keedus

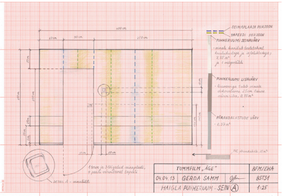
11-aastane Murat jääb õnnetuse tagajärjel kurdiks. Tema kustumatu optimismi ja avastamisjanu tõttu näeb ta selles võimalust tajuda maailma uutmoodi. Murat jätab kõrvale arstide haletsuse ja võõrandunud isa lohutuskatsed. Ta avastab enese jaoks vibratsioonide maailma ning tahab seda tundma õppida. Ainult siis saab ta jälile jõuda haiglat ümbritseva virvenduse saladusele.

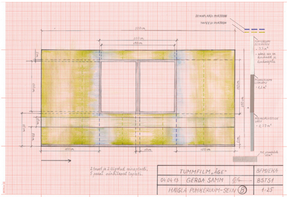
Nägemuseks on mul realistlik tänapäevane atmosfäär, kus domineerivad külmad toonid koos nüansirikaste komplementaarvärvidega. Soojad toonid ei puudu täielikult, vaid nende osakaal filmis edasi liikudes suureneb ehk mida rohkem lootust peategelases tekib, seda helgemaks pilt muutub. Valgus mängib siin puhul samuti tähtsat rolli. Kogu keskkond oleks valguseküllas ja ere, mis varieerub filmi jooksul hägivast kuni rahulikuks, aidates väljendamaks peategelase sisemaailma – šokki uuest piiritletud kontaktist maailmaga ja lootust ning avastamist leidmaks uut konktakti iseendaga.

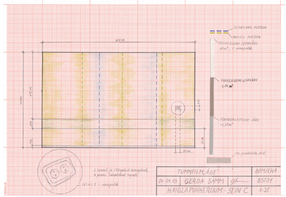
Murat is a 11-year-old boy who becomes deaf after an accident. Yet his endless optimism and desire to explore makes him see an opportunity to sense the world differently. Murat ignores the pity of the doctors and consolations of his enstranged father. He discovers the world of vibrations and wants to get to know it better. Only then can he solve the mystery of a tremor that surrounds the hospital.

I had a vision of a realistic modern atmosphere, which is dominated by cold tones with complementary color nuances. Warm tones are not missing completely, but their proportion in the film is increased moving forward. The more hope there will be for the protagonist, the brighter the image becomes. Light plays an important role in this case as well. The whole environment is bright and luminous, that varies over the film from disturbing to calm, helping to express the inner world of the protagonist - the shock of a new limited contact with the world and the hope of rediscovery.

←↓↘→ stop-kaadrid / film stills
→ kostüümi- ja lavakujunduse kavandid / costume and scenic design drawings
↓ tööjoonised / construction drawings







SAKULA