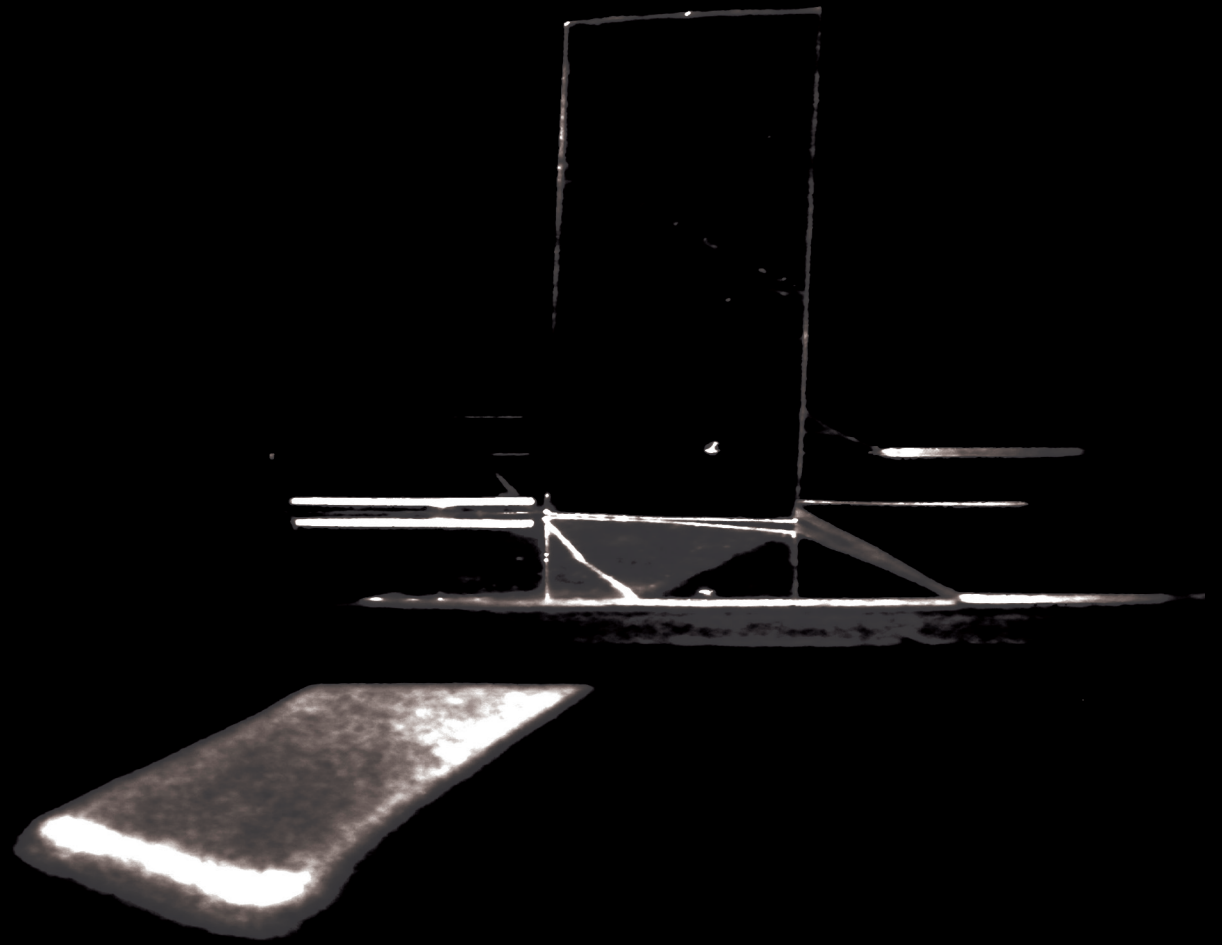




JOANNA JUHKAM

PORTFOLIO 2014-2017

Curriculum vitae	4
Lühibiograafia	6
Kunstniku positsioon	6
BA LÕPUTÖÖ "DIDO & AENEAS"	
Kontseptsioon	8
Storyboard	9
Lavapildid	10
Kostüümi- ja grimmikavandid	12
Joonised	14
TEATRIPROJEKTID	
H. Ibsen "Peer Gynt"	18
G.Verdi/W. Shakespeare "Macbeth"	24
I. Stravinsky "Orpheus"	30
FILMIPROJEKTID	
S. Kartau "Naine on süüdi"	38
T. Torop "Üürike ilu"	41

KONTAKT

📅 04.01.1995
 ☎ +372 5141 308
 ✉ joannajuhkam@gmail.com

HARIDUS

2014 - 2017 Eesti Kunstiakadeemia,
Stsenograafia, BA
2011 - 2014 Pärnu Sütevaka
 Humanitaargümnaasium
2013 - 2014 Pärnu Kunstikool
2003 - 2010 Häädemeeste Muusikakool
Klaver

KEELED

Eesti	Emakeel
Inglise	Kõnes hea, kirjas hea
Prantsuse	Kõnes algaja, kirjas algaja
Vene	Kõnes algaja, kirjas algaja

PROGRAMMID

SketchUp Pro 2015
 ArchiCad 18
 Adobe Photoshop CS6
 Adobe Illustrator CC

TÖÖKOGEVUS

2017 Graafiline disainer, kujundaja
 Ideahouse OÜ
2016 Sheip OÜ juhatuse liige
2015 4x4Gaming OÜ juhatuse liige

2017 Digimängu „Natonia“ kaasautor
 4x4Gaming OÜ, Kaitseministeerium
2016 Lavastaja assistent, lavakorraldaja
 assistent, rekvisiitor
 Birgitta Festival
2016 Kunstnik
 Get Fresh Estonia OÜ – No Bananase
 reklaam

CURRICULUM VITAE

PROJEKTID

T. Toropi lühifilm „Mörv hotellis“ 2017 – set'i kunstnik, kunstniku assistent

U. B. Uukkivi ühifilm „½ last“ 2017 – kunstniku assistent

EMTA ooperistuudio H. Purcell'i barokkooper „Dido & Aeneas“ 2016 – peakunstnik, kostümeerija, rekvisiitor

Lavastuse „Süüria rahvalood“ 2016 – kunstniku assistent

S. Kartau lühifilm „A Jury of Her Peers“ 2016 – peakunstnik

Näituse „Ära ole see, kes sa oled – ole ilus“ A. Šnaideri teos 2016 – tehniline teostaja

T. Toropi lühifilm „Üürike ilu“ 2015 – kunstnik

T. Pilli lühifilm „Kontrapunkt“ 2015 – kunstniku assistent

Maalietüüd O. Hoffmann teosele „Talumehed kõrtsis“ koostöös Balti Filmi- ja Meediakooliga 2015 – kunstiline juht

ERKI Moeshow 2015 – lavameeskonna juht

Birgitta Festival J. Haydn'i oratoorium „Loomine“ 2015 – lavadekoratsiooni teostaja

Ingrid Lukase „Unicorn“ muusikavideo stsenograafia 2015 – puumaja maketi teostaja

„Ajujaht 2015“ – 4x4Gaming lauamängu kontseptsiooniga TOP100-s

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi juurdeehituse kampaania 2014 – meenete kujundaja/disainer

KONKURSID

Loomekonkurss „NATO mäng“ 2014 – peapreemia (lauamäng „Natonია“)

Rakvere Gümnaasiumi Filmifestival 2014 – 2. koht

Sütevaka Humanitaargümnaasiumi aastatöö 2014 – peapreemia uurimistööga „Animatsioon“

Pärnu linna koolidevaheline videokonkurss – 1. koht

KOOLITUSED

Art Department Masterclass Workshop 2015 Leedus

Olen omandamas Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia osakonnas bakalaureuse kraadi (2017).

Lõpetasin Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ning hetkel õpingute kõrval elan ja töotan Tallinnas. Minu jaoks on väga arendav olnud mitmete lühifilmide tegemine koostöös Balti Filmi- ja Meediakooliga, samuti olen osalenud mitmete projektide korraldustiimides, assisteerinud kahel Birgitta Festivali lavastusel.

Hetkel on käsil Eesti Ajaloomuuseumi miniatuursete maketide valmistamine ning lühifilmi ettevalmistamine.

Olen pärit kultuurse taustaga perekonnast. Seega oli loogiline, et minu tulevik pesitseb loomevaldkonnas. Minu elus on alati olnud olulisel kohal kunst. Olen kokkupuutunud erinevate loominguliste väljunditega, mis on aidanud mul teha õigeid valikuid ja otsuseid.

Teatri ja filmiga kokkupuutudes sai kiiresti selgeks, et kõige enam paelub mind nähtav. Stsenograafia juures võlub just visuaalne terviklikkus, kunst edastada tundeid, sõnumeid, tekste läbi enda silmade, võimalus anda edasi enda tõlgendust läbi visuaalse prisma.

Kujunduste loomisel pean oluliseks algmaterjali tähendusrikkust, sõnumit, sümboolikat. Sealt edasi ideede värskust ning kastist väljapoole mõtlemist. Minu jaoks on oluline jätta ruumi kujutlusvõimele, seega kujundusi luues, eelistan kasutada abstraktsemat joont, mängida pigem valguse ja vormiga, kui üdinisti detailidesse laskuda.

LÜHIBIOGRAAFIA

KUNSTNIKUPOSITSIOON

BA LÖPUTÖÖ "DIDO & AENEAS"

2017

H. Purcell

3-vaatuseline barokkooper

Kuppellava – vastavalt ruumile ülesehitatav

Dido, Aeneas, Belinda, Toatüdruk, 3 Nõida, Vaim, Meremees, koor (2 sopranit, 2 mezzo-sopranit, 2 tenorit, 2 bassi), barokkansambel

H. Purcelli barokkooper põhineb „Aenease“ antaiikmütoloogial. Kuninganna Dido pakub peavarju Troojast põgenenud printss Aeneasele. Nad armuvad. Õukondlased on mures, et valitseb oht Kartaago ja Trooja troonide ühendamiseks. Nõiad plaanitsevad kukutada Dido, et hävitada Kartaago. Vaim, üks nõidadest, maskeerib ennast Mercuriuseks. Ta tuletab Aeneasele meelde, et viimasel on saatusest määratud minna edasi oma teekonnaga. Aeneas lahkub. Tagasi naasedes on kuninganna pettumusest ja südamevalust löödud ega ole nõus teda ka tagasi võtma. Dido võtab endalt elu.

Kunstniku kontseptsioon:

Teose juures sai oluliseks edastada Dido lugu. Inspiratsooni on saadud antiikaja ja vara-barokkse ajastu omavahelisest vastandumisest läbi barokkmuusika ning mütoloogilise müüdi; kui ka muistsest Kartaago linnast.

Eesmärk on edastada Dido maailma, mille naine on endale ja oma rahvale loonud ja üles rajanud. Niipea, kui tekivad tunded ja mängu tulevad emotsioonid Aenease vastu, tekib võimu ja armastuse vaheline konflikt. Usaldades oma südant ning minnes vooluga kaasa, hakkab paralleelselt vastu mängima jumalate plaan, saatus. Dido ei suuda leppida pettumustunde ning südamevaluga. Lõpuks Dido uppub enda loodud maailma ning ise endasse.

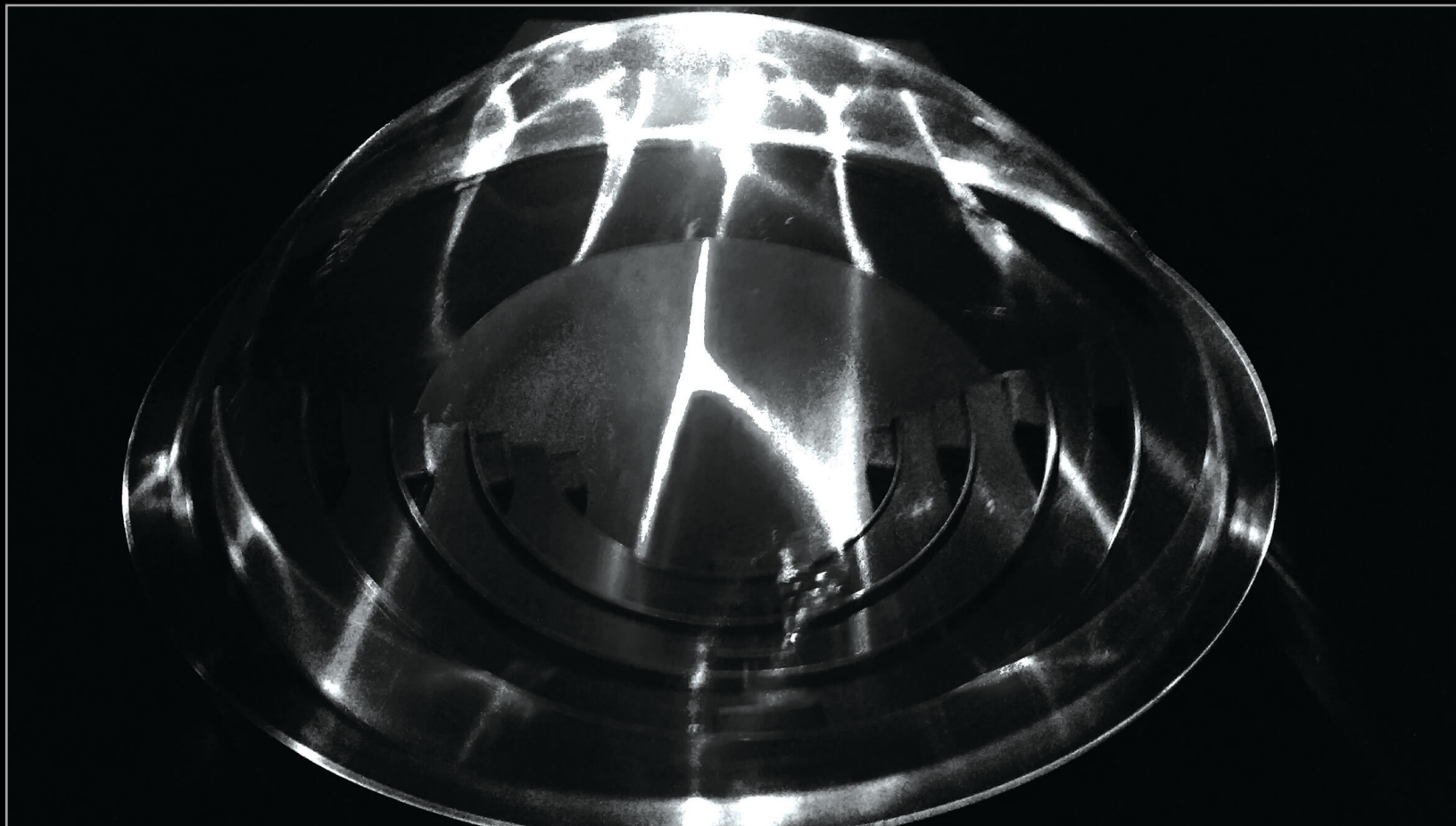
Lavakujundus koosneb 3st osast: amfiteatri osa publikule, poolkaarekujuline lava lauljatele ning LED-ekraanidest koosnevast kuplist. Kuppel võimaldab siseneda ruumitajult Dido maailma, kuid LED-ekraanidel edasikanduv pilt annab võimaluse sellest visuaalselt väljuda luues ruumi lõpmatuse, silmapiiri perspektiivi. Konstruktsioon on mõeldult väiksem, mis toetaks Purcelli barokkooperi kammerlikku formaati,

Taoline lahendus loob eos juba intiimsema õhkkonna soodustades operi dramaturgilist arengut. Lava on jäetud tühjaks, andes võimaluse muusikal ruumisrääkida. Kostüümide juures on silmaspeetud Dido ranget ja süsteemset olemust. Kooriliikmed kehastavad Dido rahvast, kes on tugisambad tema linnas. Dido on välimuselt range ja suhteliselt tagasihoidlik, kuid lõpus oma viimaseks aariaks on ta andnud iseennast emotsioonid kätte, ehtides ennast oma viimaseks teoks. Aeneas on visuaalselt kõige erinevam, kuna on pärit teisest keskkonnast ja maailmast. Hoopis teisest keskkonnast pärit nõiad ja vaim on aga visuaalselt anonüümsed, olles siluettidena igaühe enda varjud.

H. PURCELL "DIDO & AENEAS"



STORYBOARD



LAVAPILDID





DIDO
(1.-2. stseen)



DIDO
(3. stseen)



BELINDA



TOATÜDRUK

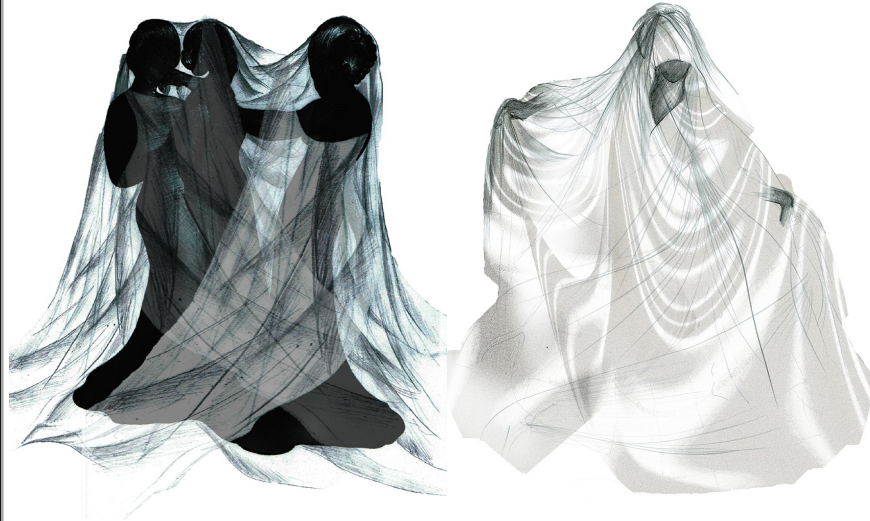


AENEAS



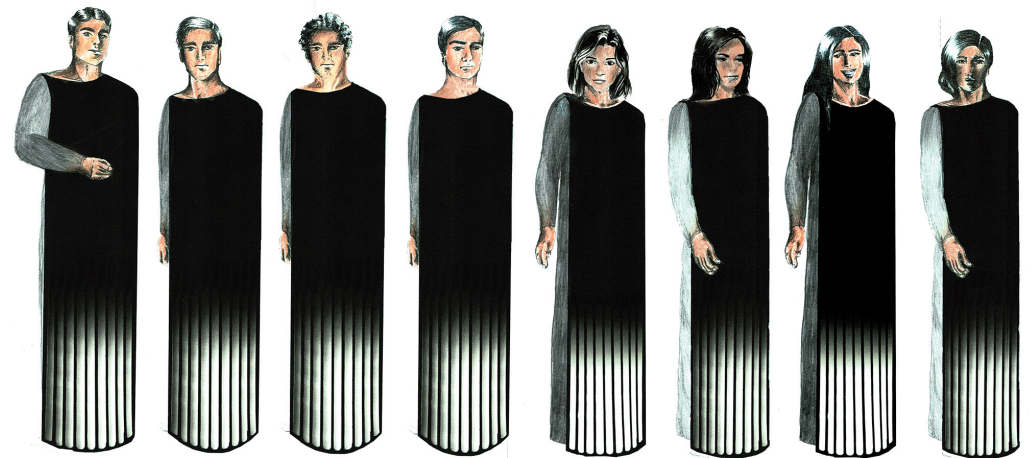
MEREMEES

KOSTÜÜMI- JA GRIMMIKAVANDID



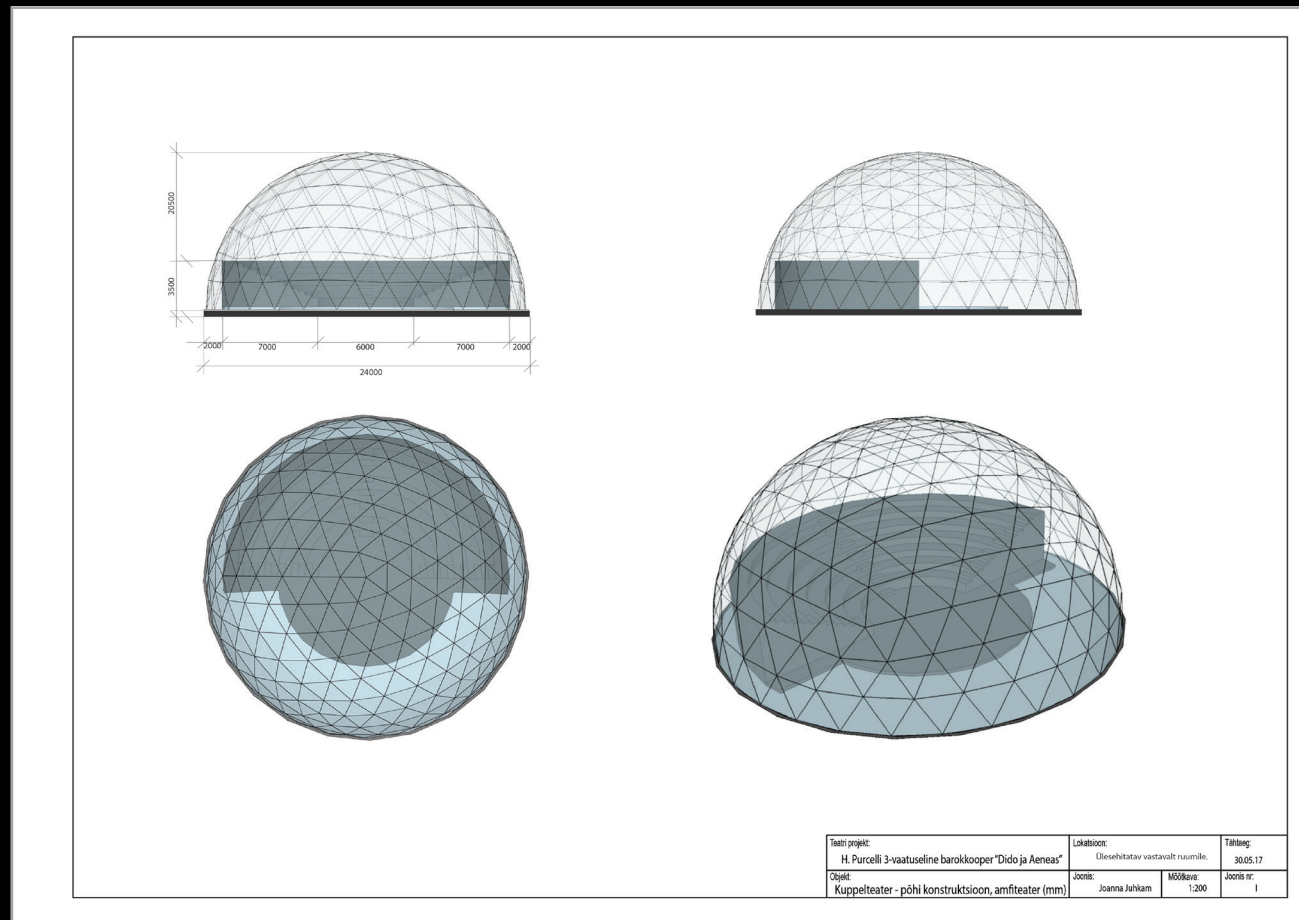
3 NÕIDA

VAIM

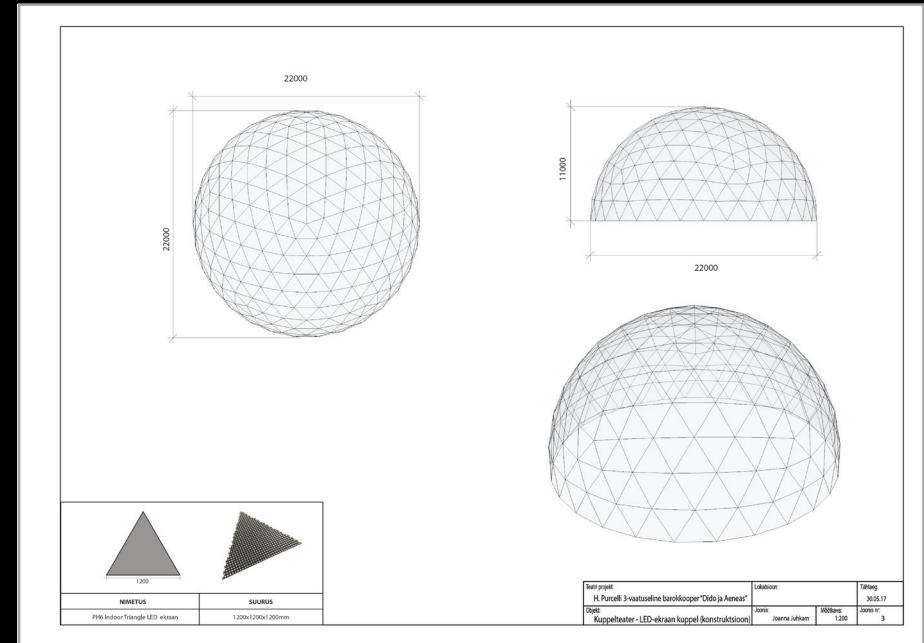
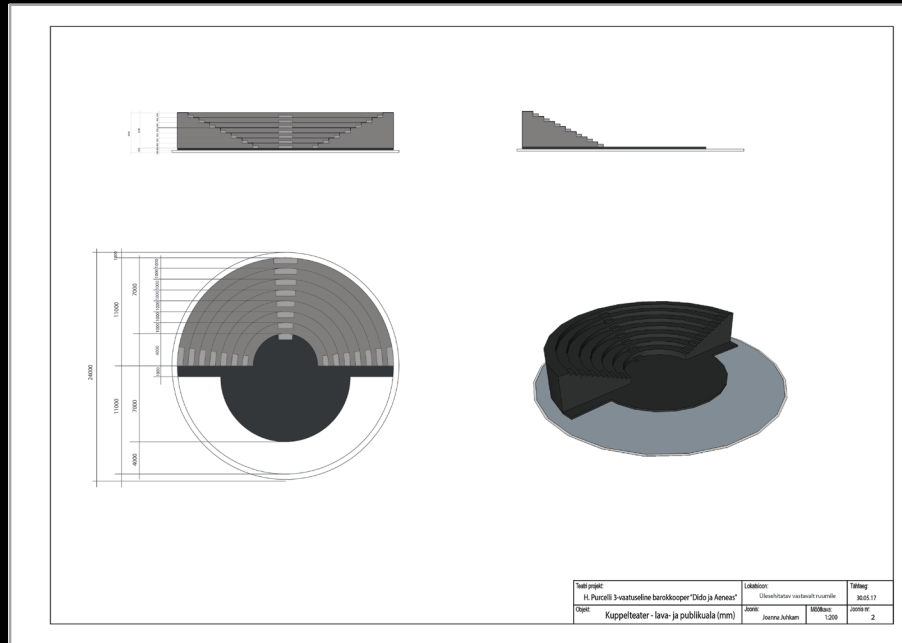


8 KOORILIIGET

(2 bassi, 2 tenorit, 2 mezzo-sopranit, 2 sopranit)



JOONISED



TEATRIPROJEKTID

2016

H. Ibsen

5-vaatuseline draama

Endla teatri suur lava

Peer Gynt, Ase, kaks vanaeite, Aslak (sepp), pulmali-
sed, kokk, Solveig, Väike Helga, Hegstadi talunik, Ingrid,
peigmees ja tema vanemad, kolm karjustüdrukut, tüdruk
rohelistes, Dovre-vana, trollid, Inetu poiss, Hääl pimedas, Linnuki-
sa, Kari, saunaeit, Master Cotton, Monsieur Ballon jm härrad, Va-
ras ja varjaja, Anitra, beduiinipealiku tütar, araablased, orjatarid,
Begriffenfeldt, Huhuu, keeleuuendaja, Hussein, minister, Fellah,
kuningamuumia, mitmed hullud, Norra kapten, Vööras reisija,
pastor, Nööbivalaja, Köhn isik

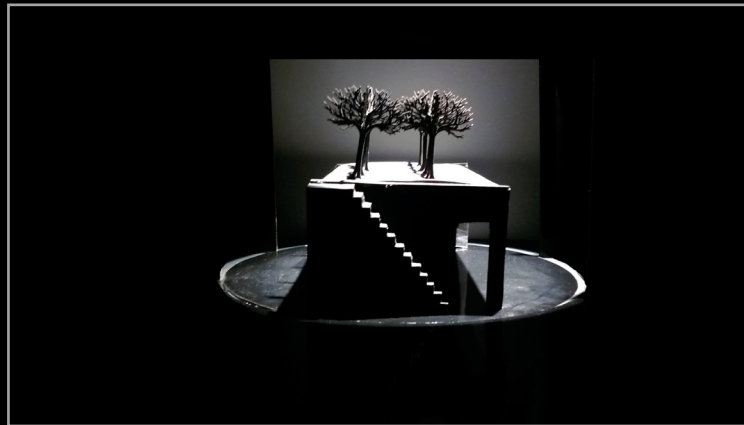
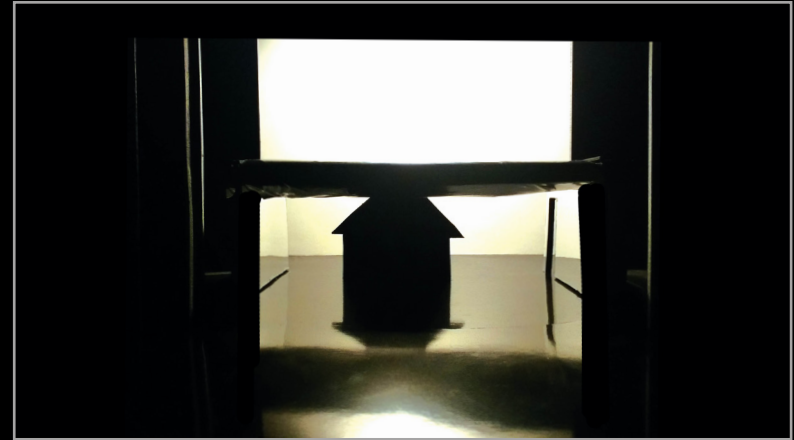
Peer Gynt on kunagise rikka ja austatud mehe Jon Gynti poeg. Too oli aga
joodik ning kaotas kogu oma raha, jättes Peeri ja ta ema Åse vaesusse. Peer
tahab taastada selle, mis isa hävitas, kuid raiskab aja hoopis kiitlemisele
ja õhulosside ehitamisele. Ta satub kaklusesse ja röövib pulmapäeval ära
pruudi – Hægstad'i Ingridi. Peer põgeneb kihelkonnast. Oma teekonnal
kohtab ta väga paljusid ja omapäraseid tegelasi. Peeri on ära armunud

Solveig, kes tuleb mehele tema metsamajakesse järele, et koos temaga sinna
elama jääda. Ent Peer jätab ta maha, minnes oma teed ning elades läbi
mitmeid seikluseid. Kui ta vana mehena viimaks koduteele asub, elab ta üle
laevahuku. Jõudnud tagasi, satub ta ühe talumehe matusele ning paneb
oksjonile kõik oma varasemast elust alles jäänud asjad. Ta kohtab ka
nööbivalajat, kes väidab, et kui Peer ei suuda selgitada, millal ja kus
oma elu jooksul on ta olnud "tema ise", peab tema hinge koos teiste
defektsete asjadega üles sulatama. Seejärel tutvub Peer Köhna Mehega,
kes usub, et teda ei saa pidada tõeliseks patuseks ega pörgusse saata.
Peeri haarab suur meeleheide. Ta pöördub tagasi Solveigi juurde,
kes on teda kõik need aastad majakeses oodanud. Naine ütleb,
et tema usus, lootuses ja armastuses on Peer olnud alati tema ise.

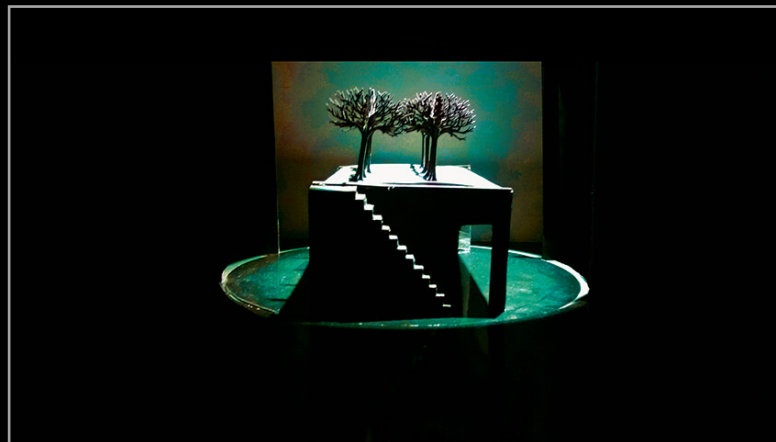
Kunstniku kontseptsioon:

Eesmärgiks oli luua abstraktselt muinasjutuline maailm.
Olulisteks komponentideks olid: valgus, siluetid, lintlava. Kuna
loos on väga vahelduv keskkond ning lokatsioone on palju, on
lahenduseks pöördlaval ringlev lintlava, mis võimaldab luua kujunduse
ning liikumise eritasanditel.

H. IBSEN "PEER GYNT"



LAVAPILDID





PEER GYNT
(1.-3. stseen)



PEER GYNT
(4. stseen)



PEER GYNT
(5. stseen)



SOLVEIG



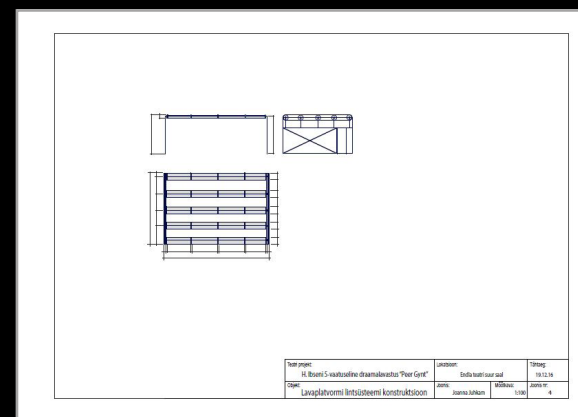
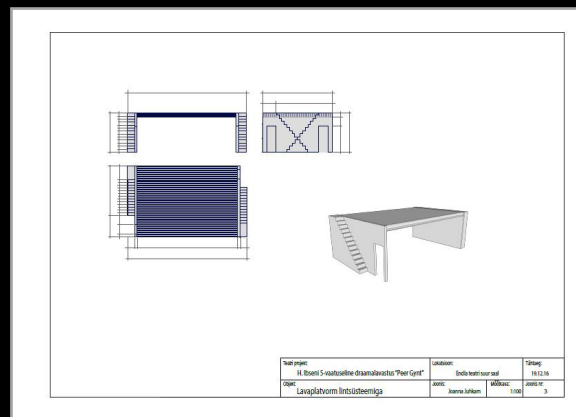
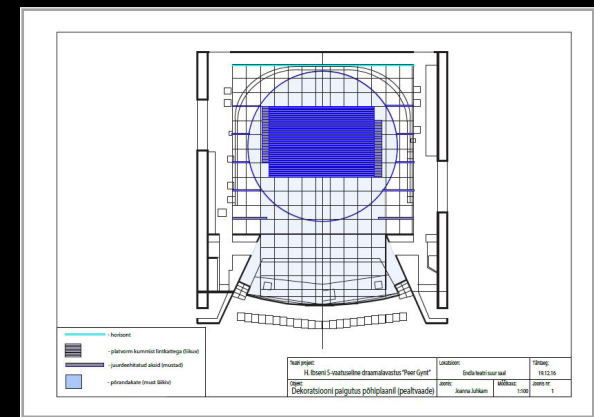
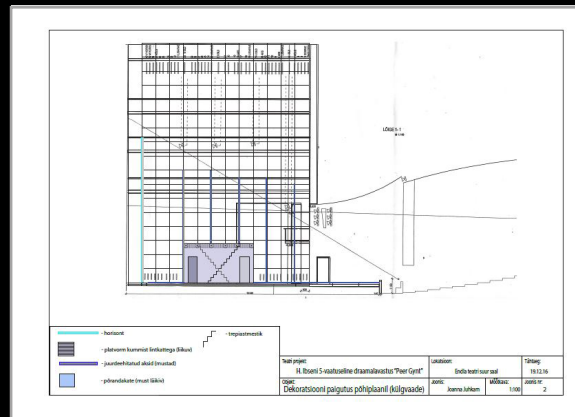
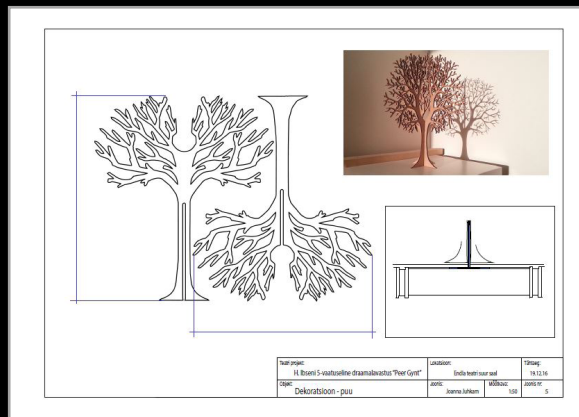
HELGA



PULMALISED

KOSTÜÜMI- JA GRIMMIKAVANDID





JONISED

2016

G. Verdi/W. Shakespeare

4-vaatuseline tragöödia-ooper

Rahvusoooper Estonia lava

Macbeth, Lady Macbeth, Banco, Fleance, Macduff, Duncan, Malcolm, eedi Macbethi toatüdruk, Macbethi teener, Koor/ Teised, Arst, Kõrilõikaja, Heerold, Hekate, Kolm nõida, Kuninga käskjalad, Šoti aadlikud ja põhenikud, Šoti naised-lapsed, palgamõrtsukad, Inglise sõdurid, laulikud, õhuvaimud, ilmutised

Tegevus toimub Šotimaal. Macbeth usub nõidade ennustusi, kes ütlevad, et ta saab kuningaks ja oma võimuahne naise poolt õhutatuna tapab kuninga. Temast saab uus valitseja. Oma võimupositsioonisäilitamiseks otsustab takasutada karmemeetodeid. Lõpuks kukutatakse ta troonilt. Leedi Macbeth läheb hulluks ja sureb.

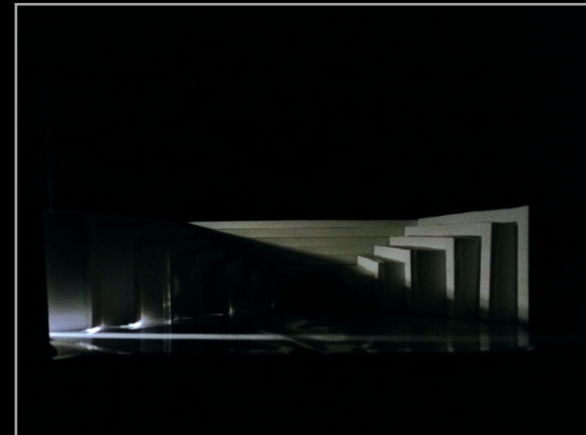
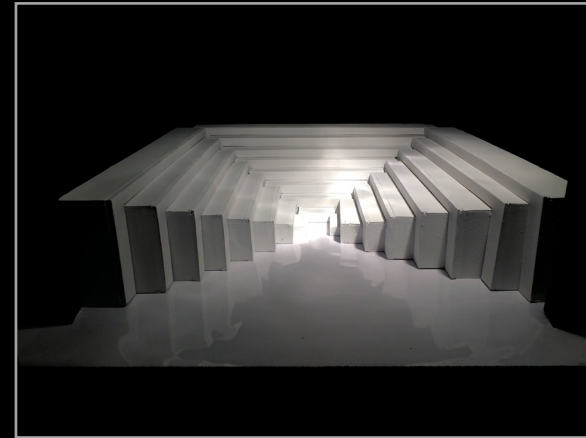
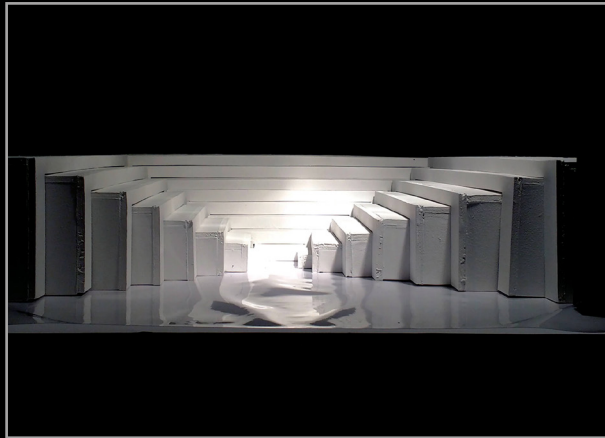
Kunstniku kontseptsioon:

Teos on äärmiselt mehelik, kus puuduvad avatud emotsioonid ning toimub egode olelusvõitlus - kas meeste vahel või tegelaste endi peades.

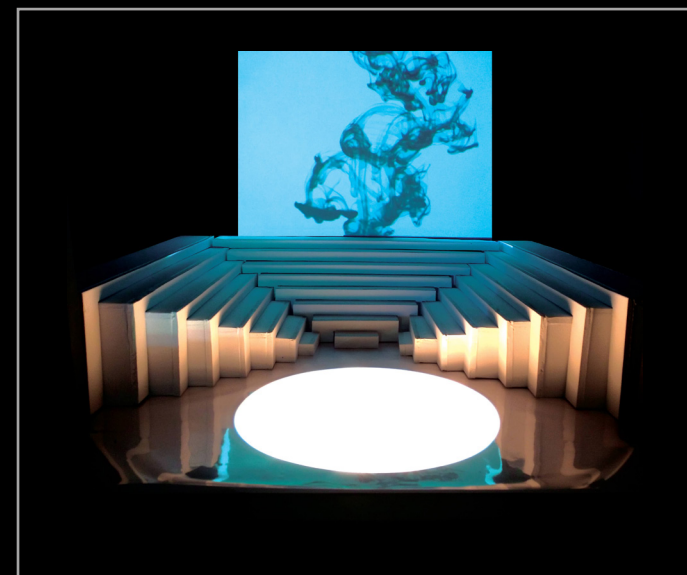
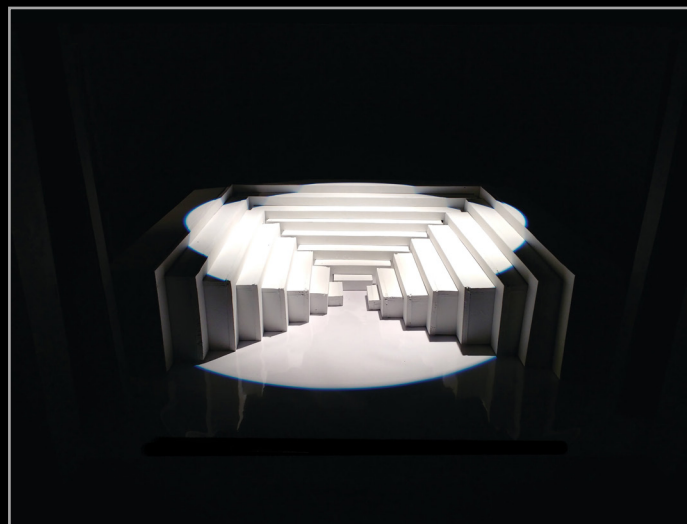
Macbeth oli algselt niivõrd au sees ning temast peeti väga lugu. Ent nõidade ettekuulutuse tõttu muutus kogu tema seisund (nii ühiskondlik staatus kui ka tema mentaalne seisund). Tema edasiste tegude üheks suureks mõjutajaks oli abikaasa Lady Macbeth, kes süstis temasse, tema puhtasse hinge, mürki, mis hakkas levima.

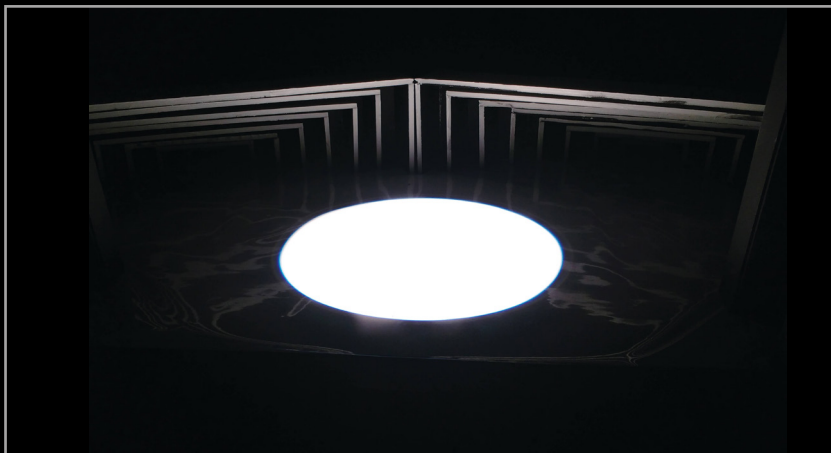
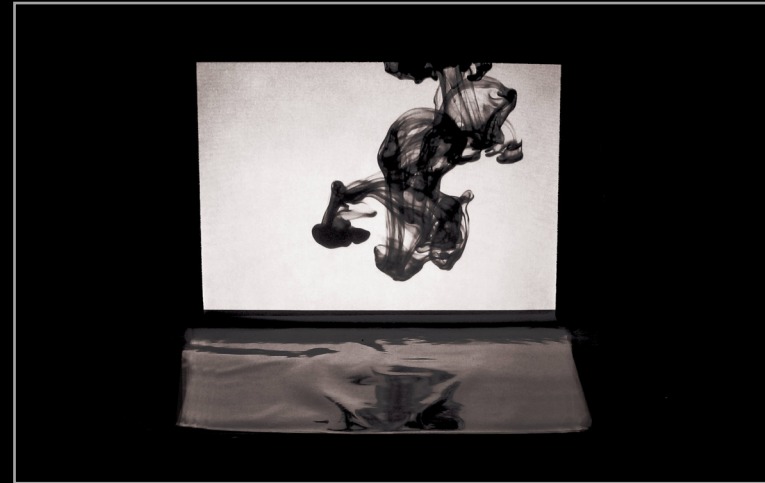
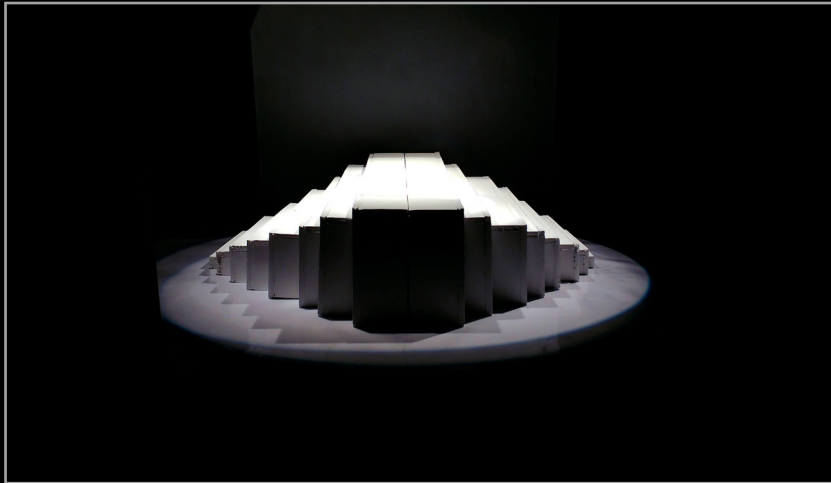
Kujunduses mängib olulist rolli läbipaistvus, selgus ja puhtus, mis iga värvi tilgaga muutub aina hägusemaks ning räpasemaks, nagu ka Macbethi hing pattudega. Lõpuks ei jää selgusest ja õilsusest enam midagi alles - mattub pattude ja süütunde alla. Olulisel kohal loos on interjööri ja eksterjööri vastandumine, mille jaoks on kujunduses kasutatud valgeid astmelisi mooduleid, mis on vastavalt stseenile transformeeritavad. Astmelisus tähendab klasside vahelisi positsioonide muutumisi, must-valge kujundus aga kinnisuse ja avatuse, õige-vale, hea-halva, teadmise ja teadmatuse vastandumist. Oluline on kontrastide välja toomine, valikute/otsuste langetamine. Lavastuses liigutakse kinnisemast ruumist avaramasse, lagedamasse (Macbethi avanemine vaatajale).

G.VERDI/W. SHAKESPEARE "MACBETH"



LAVAPILDID



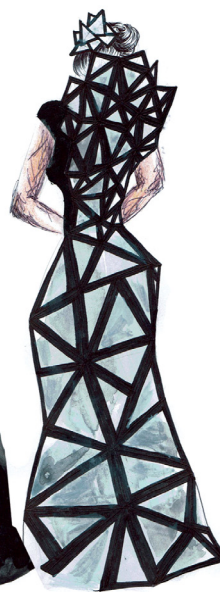




LADY MACBETH
(1.-2.stseen)



LADY MACBETH
(2.-3.stseen)



LADY MACBETH
(4.stseen)



MACBETH
(1.-2.stseen)



MACBETH
(2.-3.stseen)



MACBETH
(4.-5.stseen)

KOSTÜÜMI- JA GRIMMIKAVANDID



7 ILMUTIST



OHUVAIMUD



NOIAD

2015

I. Stravinsky

1-vaatuseline ballett

Rahvusoper Estonia lava

Orpheus, Eurydike, Hades, Fuuriad, Bacchante'd Orpheuse sõber, Surmaingel

I. Stravinsky „Orpheus“ on 30-minutiline ühevaatuseline kaasaegne melanhoolne ballett Rahvusoper Estonia lavale. Põhineb „Orpheus allilmas“ Antiik-Kreeka müüdile. Lugu sellest, kuidas muusik Orpheus läks oma armastatud naisele Eurydikele allilma järele, et surnuteriigi valitsejat Hades paluda naist elavate hulka lubada. Eurydiket lahutab elavate maailmast veel viimane samm, kuid ta ei pääse sinna, vaid peab jääma igavesti surnuteriiki elama.

Kunstniku kontseptsioon:

Lugu jutustab kaasaja inimesest, kuidas inimene oma elus, elukäikude, tehtud otsustega kaotab iseenda. Otsides ennast, ei pruugi leida olla kujutlusele vastav.

Orpheuse teekond endasse ehk oma alateadvusesse, kus ta kohtub oma teiste Minadega. Müüdis olevad teised tegelased on Orpheuse alla surutud/varjatud küljed, minad. Oma tõelist Mina nähes, vajub masendusse ning kurbusesse pettumusest. Loo lõpp sunnib publikut vaatama iseendasse, kes nad on ja kuidas nad oma elu elavad.

Orpheus = kaasaja inimene

Euredyke = tema ise/ see, keda ta otsib

Hades = Orpheuse kõige sügavamal peituv Mina/ Alateadvus

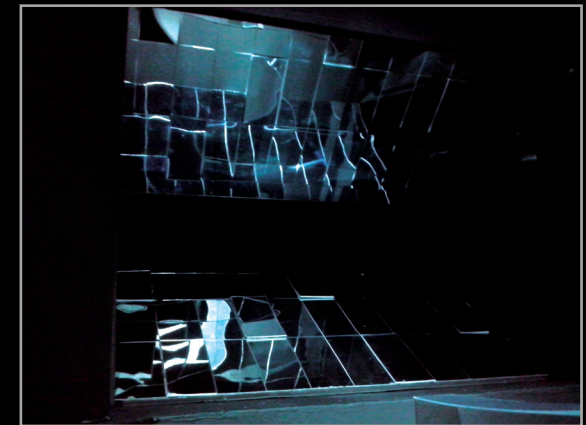
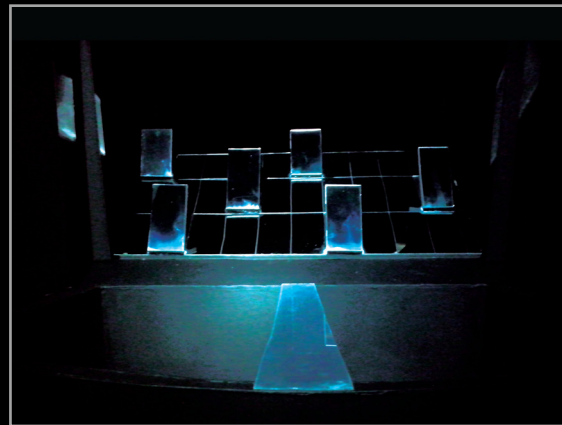
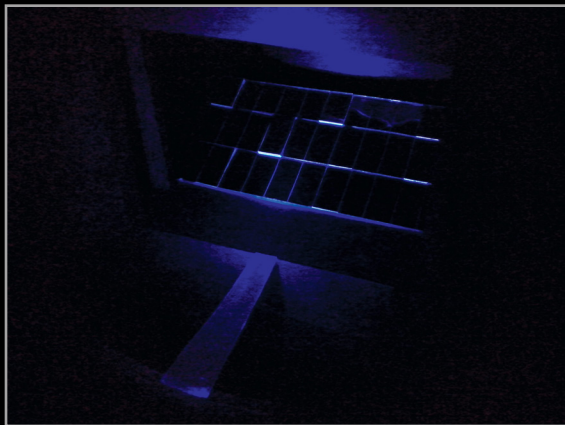
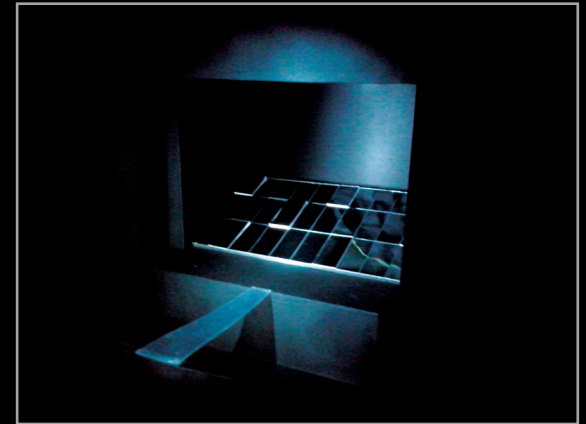
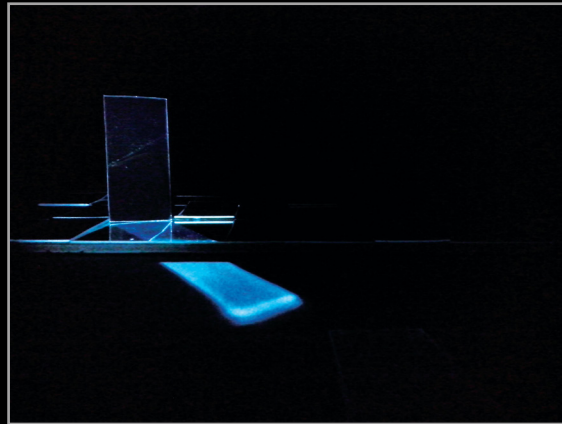
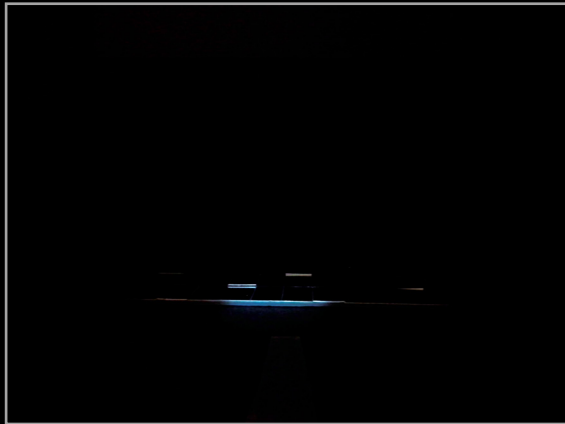
Maapealne = igapäevane reaalsus

Allilm = alateadvus

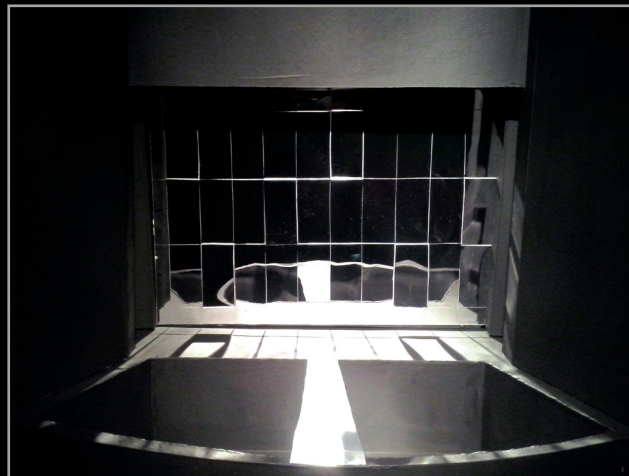
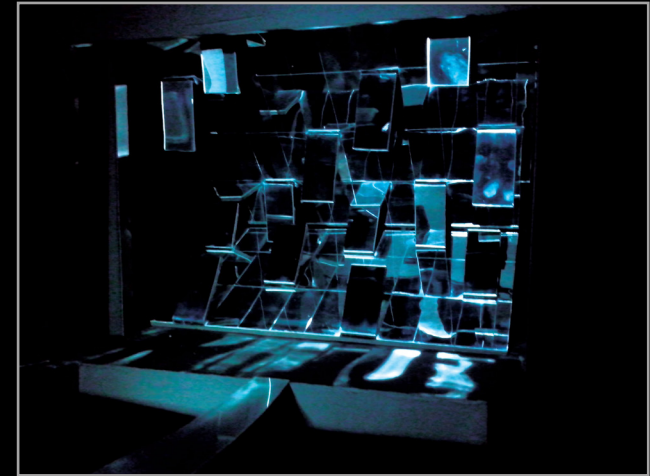
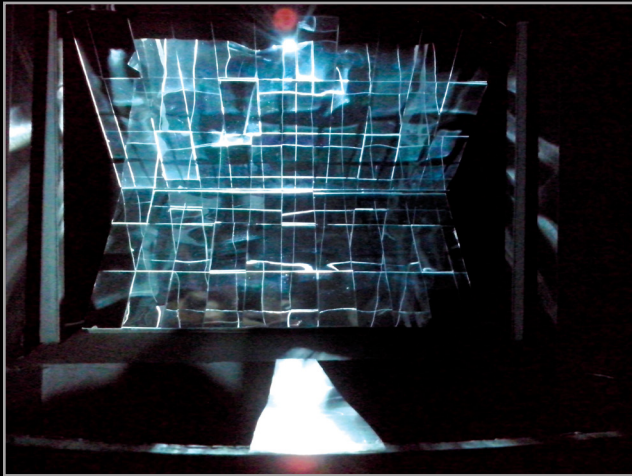
Teised tegelased = teised Minad

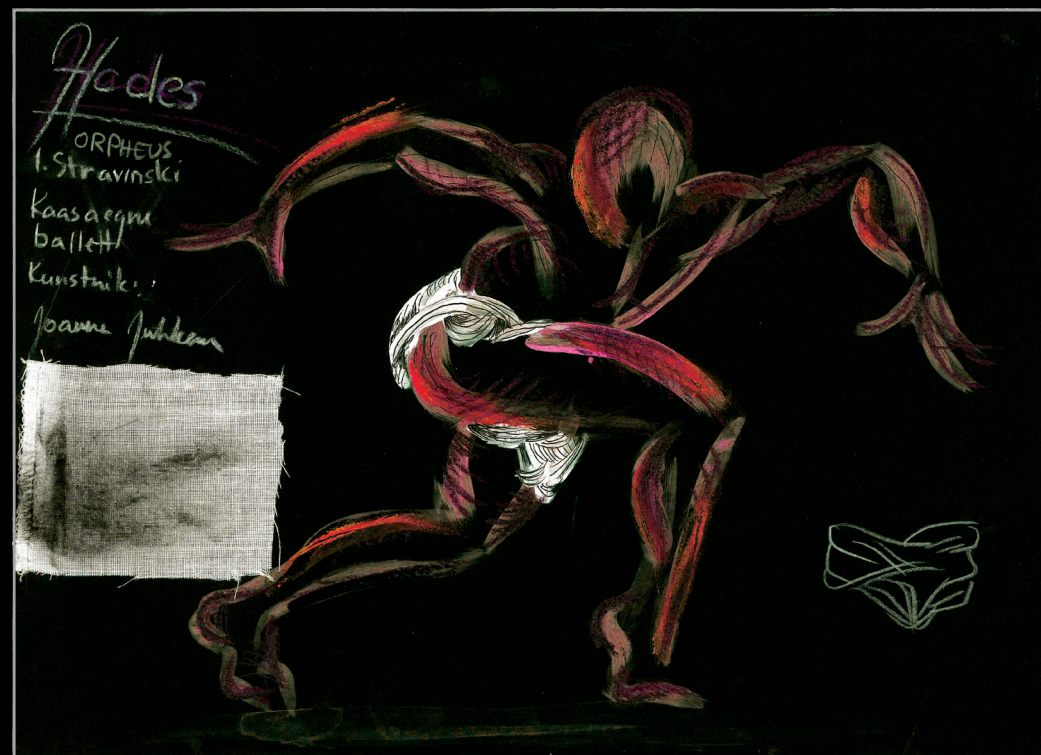
Kujundus: abstraktne, tahuline ning ruumikas nagu alateadvuski. Lavakujundus koosneb liigendatud peegelpõrandast,-laest, milles peategelane näeb iseenda erinevaid külgi, tahke. Kostüümid: valge puuvillane mähis ümber kubemepiirkonna. Ihu, alastus paneb tegelased oma staatusele võrdsetele positsioonidele, annab võimaluse vaadata iseendasse ilma liigsete filtriteta. Grimm: eriilmelised maskid – inspireeritud Vana-Kreeka teatrist.

I. STRAVINSKY "ORPHEUS"

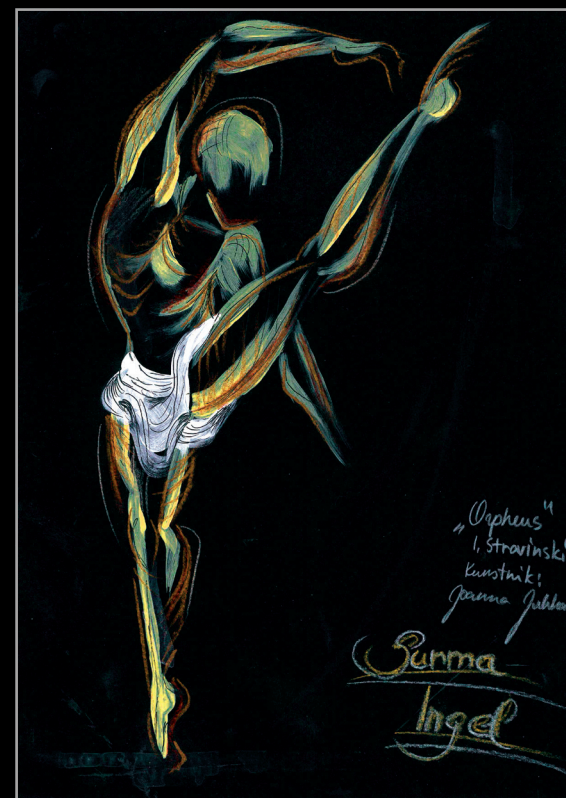
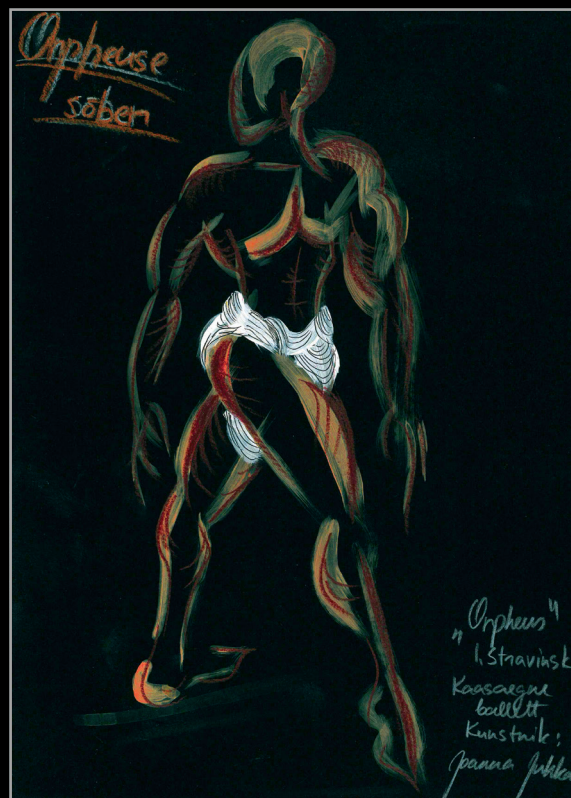
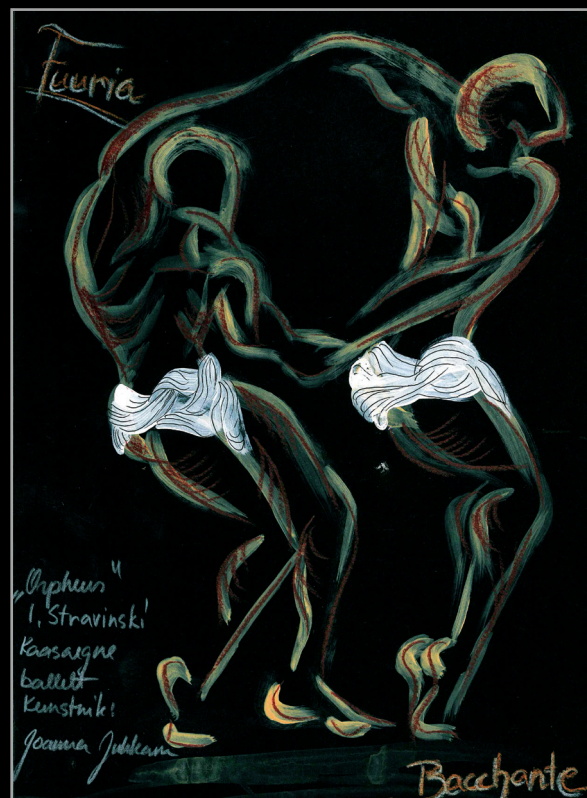


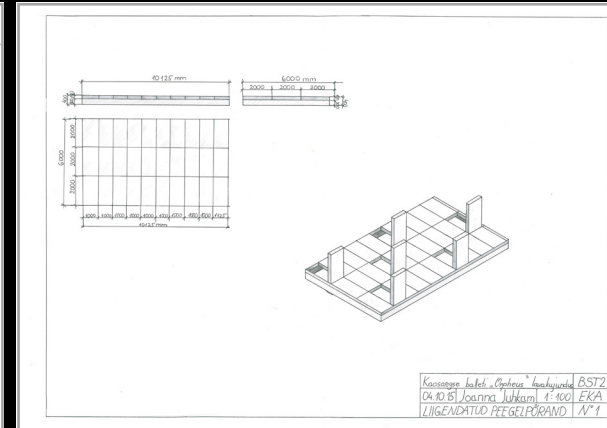
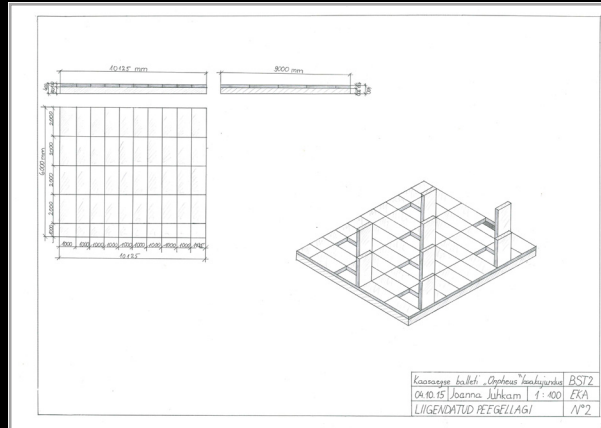
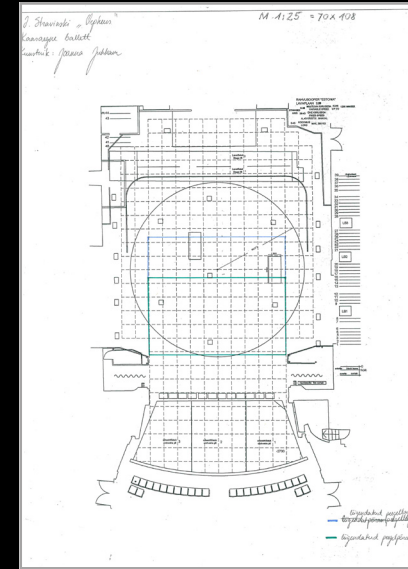
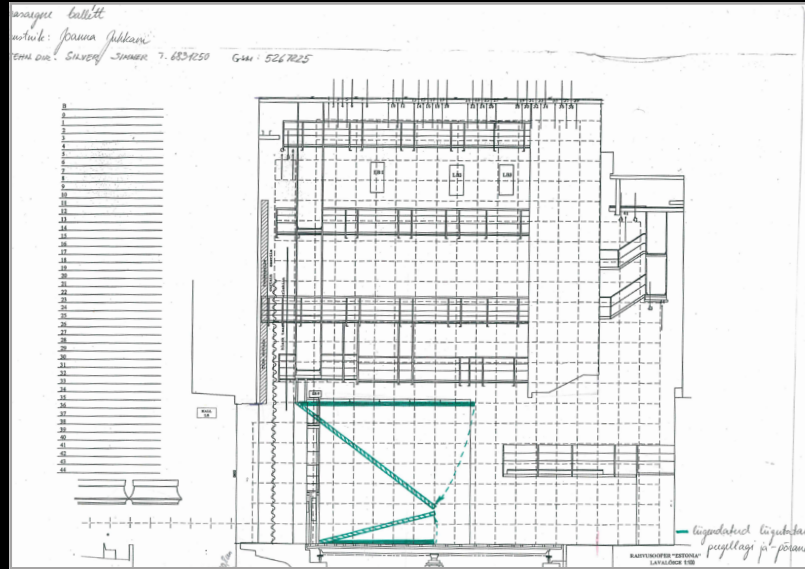
LAVAPILDID





KOSTÜÜMI- JA GRIMMIKAVANDID





JOONISED

FILMI PROJEKTID

2015

Režissöör: S. Kartau

S. Glaspell'i „A Jury of Her Peers“ teose adaptatsioon

15-minutiline ajastudraama

Lugu põhineb S. Glaspell'i novellil „A Jury of Her Peers“ 1923 aastal tappis oletatavalt naine nende ühises korteris mehe, samas mõrvaks puudub motiiv ning otsesed asitõendid, sest mõrvatu naine väidab, et tema magas samal ajal kui mees ta kõrval surnuks kägistati.

Konstaabel Andres Peterson ja tema sekretärist abikaasa Leili Peterson võtavad koos mõrvapaigal vastu Marta ja Jaanus Kase, kes on mõrvatu naabrid ning juhtumi ainsad tunnistajad. Meeste uurimistööst kõrvalejätud Leili ja Marta on kaks väga erinevat naist. Leili on karm ja seadusekuulekas konkreetne naine; Marta aga naine, kes huvitub maailmast ning usub, et igal lool on mitu otsa. Marta maailmavaade paneb ka konstaabli naise mõtlema, kuid sellegipoolest jääb Leili endale kindlaks - seadus on kõige kõrgem. Naised leiavad kõigest korduvaid vihjeid, kuidas mõrvatu oli enda naist emotsionaalselt terroriseerinud ning mõistavad koheselt ka mõrva motiivi, kuid nüüd jääb otsus konstaabli naisele - kas seadus teab alati kõike.

Kunstniku kontseptsioon:

Tegemist on looga, mis jutustab inimsuhetest ja nende vahelistest

pingetest, probleemidest, mis mõnikord võivad saada saatuslikuks.

Meie peategelaseks on Leili, kelle maailm on kindlate reeglite järgi paigas. Seetõttu tuleb ka film must-valge (algselt suurema kontrastsusega ning järk-järgult hakkavad grotesksed varjud hajuma). Tegevustikus näeme naise sisemaailma muutumist - seadusekuulekas ja mehele alluvas naises tärkab teatud iseseisvus ning arusaam, mõistmine, et kõik ei käi seaduse järgi. 4 tegelase kõrval eksisteerivad tegelastena ka Mats ja Helju, keda on kujutatud läbi nende eluruumide.

Esialgu tutvustatakse perekond Petersone ning nende omavahelist suhtlust nende kodukontoris. Seal on oluline näidata kahe sugupoole erinevust ning n-ö vaimset, hierarhilist ebavõrdsust, kohtlemist. Kodukontori interjööri tuleks väljendada naise Leili kuulekust ning alandlikust oma mehe ees. Eksterjäär peab andma edasi kahe sisemaailma piiri, kus rangusest liigutakse edasi suletud kaootilisusse (Leili pinnapealne seadusekuulekus vastandumas allasurutud vabadustundega). Järgmiseks on mõrvatu ja kahtluseluse elutuba. Näha eriperioode, - põlvkondade segunemist. Antiikne ajalooline mööbel seguneb töölisklassi elustiiliga. Oluliseks kohaks on mõrvas kahtlustatava Helju pelgupaik - köök. Ruum, kuhu tema abikaasa ei tulnud. Maailm, kus olla üksinda iseendaga. Köök peaks olema heledates toonides, et anda edasi Helju naiselikku poolt, tema igatsust ja lootust teistsuguse maailma järele.

S. KARTAU "NAINE ON SÜÜDI"



KAADRID FILMIST



2015

Režissöör: T. Torop

12-minutline komöödia

Film jutustab loo botaanikais töötavast noormehest Kaidost ning sinna praktikale tulevast Liisast. Kaido, kes oma olemuselt on introvert, seisab ühtäkki vastamisi väga teistsuguse mõtte- ja käitumisladiga tüdrukuga. Liisa võib Kaidot oma huvitava, veidi teistmoodi olekuga. Kaido avab end tütarlapsele ning näitab talle nii botaaniku kui ka oma sisemaailma võlusi, tekitades tüdrukus huvi ka iseenda vastu. Kaido armub Liisasse tema praktika jooksul lootusetult ära. Praktika lõpuks selgub, et Liisal on juba teine pool olemas ning ta näeb Kaidos ainult head sõpra. Liisa lahkudes variseb niigi introvertse Kaido maailm lootusetult kokku, kuid ühtlasi ka tänu temale oskab ta näha asju teise pilgu läbi.

Kunstniku kontseptsioon:

Tegemist on looga, mis jutustab luhta läinud, ühepoolsest armastusest. Tegevustikus näeme peategelase Kaido arengut – kinnine, omas maailmas elav ontlik mees muutub avatuks, suhtlevamaks, vabamaks ning kuna asjad ei kulge tema lootuste kohaselt, sulgub taas endasse.

Eesmärk luua steriilne, paigal olev pilt. Näha Kaido töökeskkonda, mille abil saab tõlgendada, milline inimene ta on. Töölaud ja kogu ümbritsev on korrektselt paigas, iga asi on sätitud oma kohale (kindad, esemed, taimed laual, lillepotid maas). Välimuse abil saab tõlgendada samuti Kaido inimtüpi. Kord peab majas olema. Kord hoiab meie peategelast rutiinis. Kaido paigale sätitud maailma ilmub justkui võõrkeha - Liisa. Kontrast inimtüüpide, eluviiside vahel. Liisa riietus vabam, värvilisem. Eristub visuaalselt värvide abil Kaido keskkonnast. Kaidol tekib juba alateadlik kiindumus, talle meeldib Liisa. Nüüdsest hakkab ka Kaido maailm muutuma värvilisemaks.

T. TOROP "ÜÜRIKE ILU"



KAADRID FILMIST

