

Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts
Vabade kunstide teaduskond / Faculty of Fine Arts
Maal BA / Painting BA

Karola Kaugema

Portfoolio 2020

EKA

Curriculum Vitae

Karola Kaugema

30.08.1996

Tallinn, Estonia

59053477

karola.kaugema@artun.ee

Haridus:

2016-...	Eesti Kunstiakadeemia maali eriala bakalaureuseõpe
2015-2016	Vanalinna Hariduskolleegeium (kunsti süvaõppega klass)
2014-2015	Lycee Prive d`Avesnieres Laval Prantsusmaal
2009-2013	Pelgulinna Gümnaasium (kunsti süvaõppega klass)

Näitused/Esinemised:

2018	Pöff Black Catwalk, kollektsooniga "Breakfast on Pluto"
2018	ERKI Moeshow 2018, kollektsooniga "Khrushchyovka"
2018	Tallinn Music Weeki näitus "Tulevikutäht", Restoran ANNO, Tallinn
2018	Ühisnäitus "Mütoloogiliste olendite anatoomia" Riisipere kultuurimajas
2018	Ühisnäitus "Fiktsioonid" ARS-i majas
2018	Ühisnäitus Automaatne (anti)empathia ARS-i linnakus
2017	Rahvusvaheline ühisnäitus "Human Rights gallery" Prantsusmaal Le Mansis
2017	Roy Vaara workshopi käigus valminud performance'ite esitlus "Love me?"
2014	Rahvusvaheline noorte kaasaegse kunsti festival Eksperimenta!
2012	Pelgulinna Gümnaasiumi lõputööde näitus

Aunimetused:

2011	Tallinna Haridusameti aunimetus "Tallinna noor kultuuritegija 2011"
------	---

Loomealane töö:

2020	Leo Vissak film "Koletis" kostüümikunstnik
2020	Berry Easy ja MONIJI muusikavideo "Fussy" kunstnik ning grimeerija
2018-...	Huviringi õpetaja Huvikeskuses Kullo (maal, joonistamine, klaasimaal)
2019	marp\$ ja Suur Papa muusikavideo "Klounid" grimeerija
2019	Luke Nuk'em muusikavideo "Dream" grimeerija
2019	Racer Wolrdwide sügis/talve kollektsooni lookbook grimeerija
2019	Leo Vissak filmi "Piknik" grimeerija
2019	Luke Nuk'em muusikavideo "It no easy" kunstnik ja kostüümikunstnik
2019	Liis Lindamaa filmi "Kui eestlased ..." kunstnik
2019	koostöö Von Krahli teatri lavastusega "JAIK"

Kajastused meedias:

2018	Anne ja Stiil "Raju show! PÖFF: Black Catwalk kostitas publikut filmidest inspireeritud moeetendusega"
2018	Õhtuleht "Moodi, filmi ja põnevaid kohtumisi: PÖFF: Black Catwalk tuleb enneolematu kavaga"
2018	Õhtuleht "Vaata, millistest filmidest ammutavad inspiratsiooni PÖFF: Black Catwalki moeloojad"
2018	Anne ja Stiil "Saa tuttavaks! Need noore moedisainerid võtavad osa PÖFFi uuest moesündmusest"
2018	Eesti Rahvusringhääling "Pimedate Ööde filmifestival toob publikuni moesündmuse PÖFF: Black Catwalk"
2018	Postimees "Pöff: Black Catwalk kostüümikunsti tulevik"
2018	Saue Valdur: Saue Valla häälekandja nr. 2, 29 jaanuar 2018 "Riisipere kultuurimaja sünnipäevale tulid mütoloogilised olendid"
2014	Sirp "Eksperimenta! Kõnetab just noort publikut"

Kunstnikupositsioon

EST:

Oma loomingus keskendun peamiselt inimõiguste, isiklike kogemuste ja taaskasutuse teemadele, kasutades nõukogudeaegseid tarbeesemeid(vaipu) ja käsitööd. Peamise väljundina kasutan maali ning moekunsti võimalusi, mille kaudu käsitlen sotsiaalseid probleeme ning jutustan mulle olulisi lugusid. Kõik mu moekollektsioonid on tehtud taaskasutatud materjalidest, nendega olen osalenud ERKI moeshow'l ja Pöffi Black Catwalkil. Kollektsioonide loomisel lähtun pigem maalikunstniku kogemusest ning tulemus on pigem skulpturaalne kui moekunstniline.

Minu maalid on peamiselt figuratiivsed, praegu olen inspireeritud ebarealistlikele kehastandritele, mida meedia ja moetööstus naistele seavad.

Teoste loomisel kasutan lisaks traditsioonilisele maalivahenditele ka kosmeetikatooteid, peamiselt huulepulkasid, ning videot, uurides reklaamide mõju ning naiseks olemiseks seotud teemasid. Kosmeetikatoodetel on tekstuurilt palju sarnasusi õlivärviga, erinevusega, et seda kantakse tavaliselt inimese näole.

Oma loomingus tegelen ka kostüümi-ja meigikunstiga filmidele ja muusikavideodele.

ENG:

My art focuses on human rights-, personal experiences- and upcycling/reuse matters. I work mostly with oil painting and fashion design, through what I talk about social problems and stories what are important in my opinion. All my fashion collections are made based up on upcycling principals, by taking Soviet household objects(carpets)and handwork(tapersty) and givig them a new life. I have presented them in ERKI fashion show and in Pöff Black Catwalk.

My paintings are mostly figurative, at the moment I am inspired by unrealistic body standards what media and fashion sets for women. My paintings are with decadent undertone.

In my creation I have experimented with makeup, mostly lipsticks and makeup foundation. Cosmetic products have many similarities to acrylic and oil paints, with the difference that it is normally applied on the human face and body.

I am also active in the field on makeup, art directing and costume design for films and music videos.

NUDES

Jumestuskreem seinal

Ruumiinstallatsioon

2020

Juhendaja: Holger Loodus

Idee tekkis Rexona deodorandi kahe poolega reklaamlehel. Meestele suunatud poolel kirjutati, et aastas kaks korda nädalas meres suplemist on võrreldav üle La Manche'i ujumisega. Naistele mõeldud poolel aga öeldi, et aasta jooksul iga päev näole kantud *make-up*'iga saaks ära värvida toaseina. Meeste pool oli seotud saavutusega, naiste oma aga argipäevaga. Reklaamist kannustatuna tekkis idee kattagi sein jumestuskreemiga ning luua lõhnaja ruumiinstallatsioon, kus toa seinad ja põrand on käsitsi kaetud jumestuskreemiga ning eksponeeritud on videoteos jumestuskreemi reklaamidest.

Kortsude eemaldamine, musklite suurendamine, piha peenemaks muutmine, piltide ja videote töötlemine on saanud reklaamimaailmas tavapäraseks. Sellega loonud ebarealistliku ilustandardid. Soov näha välja täiuslik nagu modell või meediastaar võib muutuda kinnisideeks ja tekitada tõsiseid kehapildiprobleeme, mis omakorda võivad viia söömishäireteni, dieedipillideni, steroidideni või muudetakse välimust kirurgiliselt. Kosmeetikareklaamid ja ühiskond manipuleerivad naistega, sisendades, et ilma meigita ei näe ta esinduslik välja, pole enda parim võimalik versioon.

Töö teostamiseks kulus 50 pudelit eri toonides jumestuskreeme.

NUDES (2020) - Ruumivaade

NUDES (2020) - Detailivaade

NUDES (2020) - Detailivaade

NUDES (2020) - Detailivaade

NUDES (2020) - Detailivaade

Khrushchyovka

Moekollektsioon nõukogude aegsetest vaipadest

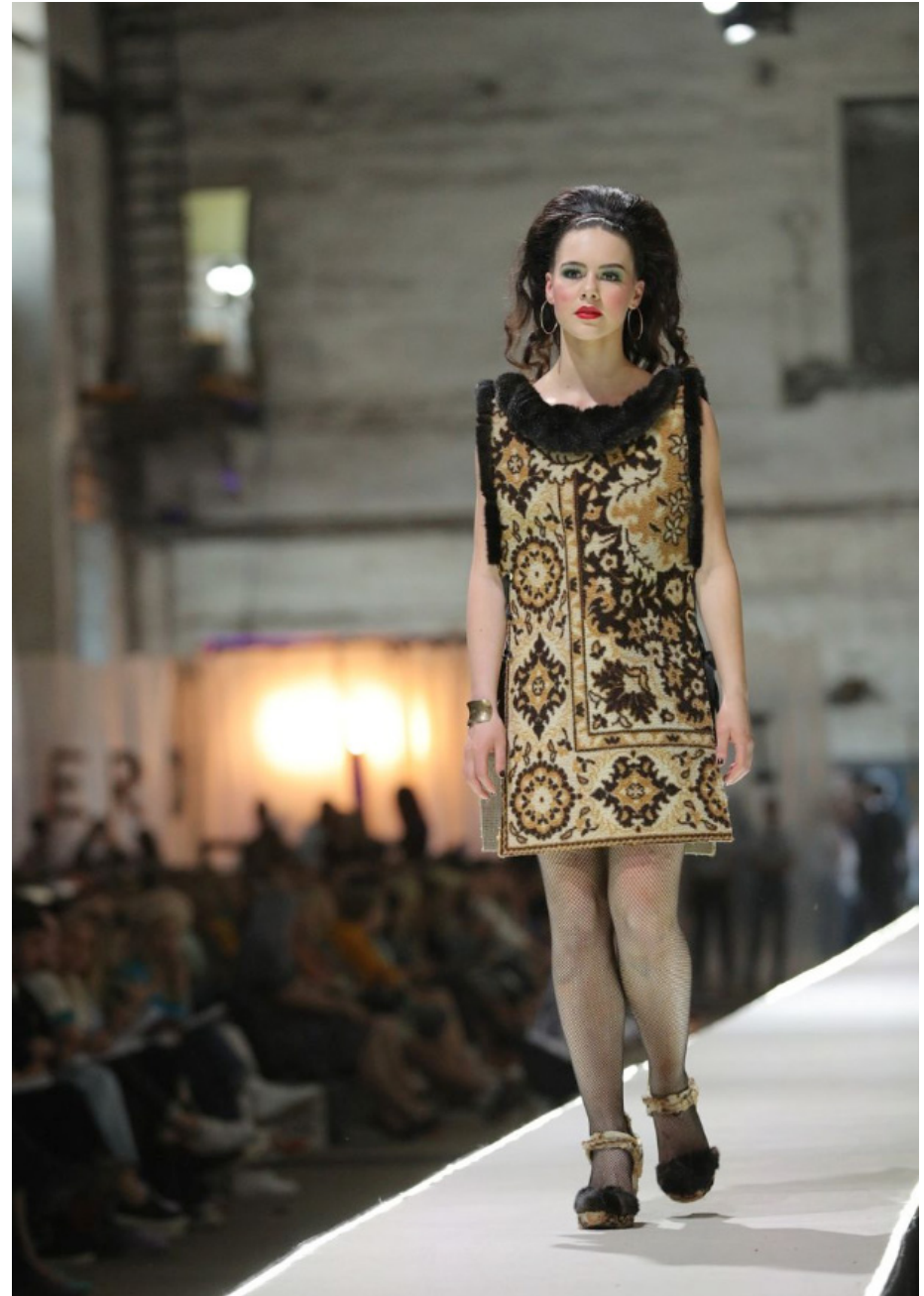
5 modelli

2018

60ndad olid massiline urbaniseerimise aeg, miljonid inimesed üle Nõukogude Liidu lahkusid oma maamajadest ning kolisid linnades vastvalminud betoonist paneelmajadesse. Need hooned kandsid nime khrushchyovka, kuna need olid ehitatud Nikita Khrushchevi juhtimise ajal. Khrushchyovkade korterid olid väikesed ja õhukeste seintega. Seinte isoleerimiseks ning helikindlamakas muutmiseks kasutati nn. vene vaipasid ehk tegelikkuses pärsia vaipasid. Paljudel nõukogude inimestel oli vähemalt kaks vaipa, üks riputati toa seinale ja teine põrandale.

Inspiratsiooni sain vaibast, mis on mu peres olnud mitu põlvkonda. Oma loominguga proovisin edasi anda kolme eesmärki ja tähendust, mida need vaibad omal ajal kandsid- anda sooja, isoleerida ning näidata jõukust, mida see sümboliseeris. Sellised vaibad olid kallid ning tihtipeale tehtud käsitsi.

Kollektsiooni kandsid modellid, kelle välimus ja figuur erineb tavapäraest modelli ideaalidest. Valisin need modellid, et näidata ja väärtustada erinevaid kehatüüpe ja kujusid. Olin ka ise üks modellidest oma kollektsioonile. Selle kollektsiooni tegemiseks kasutasin viite vaipa.

Hommikusöök Pluutol

3 modelli

2018

fotograaf Erlend Staub

Kollektsioon on inspireeritud filmist “Hommikusöök Pluutol”. Film räägib loo 1960ntade liri väikelinnas elavast Patrick Brandenist ehk Kittenist, noorest transnaisest, kes suundub Londonisse otsima oma ema. Kuigi film on äärmiselt traagiline, säilitab peategelane kogu filmi vältel hämmastava optimismi ning süngeid steene saadavad lustakad 1970ndate laulud. Film käsitleb inimeste väärkohtlemist nende eripärasuste tõttu ning sellest tingitud vägivalda.

See film on peategelase eneseotsingu teekond: ot-sides taga oma ema otsib ta alateadlikult iseennast ning seda, kes ta ise on. Kitten varjab oma isiksust mitmete maskide taha, ta võib olla seksikas, julge, enesekindel, aga sisemuses on nooruk, kes pole kunagi tundnud armastust ega lähedust ja otsib seda nüüd väljapoolt ning üritab kuhugi kuuluda.

Kui riietus ise on kirev ja bravuurikas, siis mustad meeste kontorikingad ja portfell on seevastu kontrastiks, vastandudes niiviisi kollektsiooni riietusega ning näidates läbi selle, kui erinevad võivad olla inimeste oma soovid ning raamid, mida ühiskond meile peale surub. Modellide välimuse loomisel lähtusin filmis käsitletavatest peategelase eneseotsingutest, moondades ka modellid androgüünseks ning sarnaseks filmi peategelasele.

Look what happened

Video 3`06`` ja fotod

2016

Juhendaja: Kiwa

Kiwa tunni raames teemal kehakunst, lõin teose kus uurisin enda und ning keha liikumist ühe öö vältel. Kinnitasin oma iga sõrme ja varba külge akrüülvärvi tuubid ning jäin magama põrandale kinnitatud voodilinale. Tulemus, mis sündis oli minu teadvustamata oleku vili. Tegemist on video-ja foto dokumentatsiooniga protsessist ning tulemusest, mis laotatud linale hommikul oli tekkinud.

Kaader videoteosest. (2016)

Kaader videoteosest. (2016)

Installatsioon "KÕVA" festivali raames 2018

2018 aastal toimus Balti Jaama linnakus alternatiivne muusika-ja kunstifestival KÕVA, mille tarbeks lõin installatsiooni. Tegemist oli vene vaipadest tehtud võrkkiigega, millega publik võis kiikuda. Idee sündis peale ERKI 2018 moeshowl osalemist, kus kasutasin samuti materjalina nn vene vaipasid kostüümide tarbeks. Sellised vaibad tekitavad peaaegu igas eesti või vene rahvusest inimesel äratundmisrõõmu või siis vähemalt äratub mõne mälestuse vanaema elutoa seinal rippunud või maas lamanud taolisest vaibast.

Samuti sobis see installatsioon Sveta baari iseloomu ning imagoga, kus seda eksponeeriti.

Detailivaade

Autoportree kasukaga

Õli värvid ja huulepulk lõuendil
2018

Ma kannan peaaegu alati punast huulepulka ja kasukat ning olen sellepärast saanud nii mõnegi kurja pilgu või kohatu kommentaari osaliseks. Maali taust on maalitud huulupulkadega, need kogusin kokku tuttavatelt naistelt. Paljudel neist oli mureks see, mida teised arvavad, kui nad kasutavad punast huulevärvi: kas pole see mitte liiga väljakutsuv või vanusele kohatu. Maalimiseks kulus 7 huulepulka.

Abstraktne joonistamine

Huulepulk ning küünlavaha paberil

2019

Juhendaja: Tõnis Saadoja

Seeria 10st abstraktsetest katsetustest punaste huulepulkade ning küünlavahaga. Maalimiseks on kasutatud keha.

NUDES katsetus 1

Jumestuskreem lõuendil

50x40 cm

2020

Juhendaja: Holger Loodus

NUDES katsetus 2

Jumestuskreem lõuendil

50x40 cm

2020

Juhendaja: Holger Loodus

Naised Vabadussõjas

Õli soomepapelil

2017

Juhendaja: Jaan Toomik

Tunni raames saime tellimustööd, teha sõjamaal Eesti Vabadussõjast. Vabadussõja ajal toetasid paljud naised sõjaväge läbi seltskondliku organisatsiooni Ühistöö. Koguti raha, kooti sokke, kindaid, mütse ja salle ning õmmeldi pesu, samuti koguti rindele saatmiseks toidumoonu ja aidati meditsiiniteenistuses.

Naisi osales ka otseses sõjategevuses, erinevatel hinnangutel võis neid võidelda paarikümnest kuni poolesajani. Täpne arv puudub kuna naisi tollal sõjaväeteenistusse ja eriti rindeteenistusse ei võetud, pidid need, kes seda ikkagi teha tahtsid, sageli meesterahvana esinema.¹

See maal on inspireeritud rahvusarhiivi fotost, kus on jäädvustatud naisi kaevamas kaitsekraave aastal 1918 Narva lähistel.

---

¹ Anto Juske «Naised Vabadussõjas 1918–1920» (Tallinn, 1998)

