

VIVIAN AINSALU

GALERII **POSITIIV**

VIVIAN AINSALU

Isepäi / Self

12.-29.09.2018

GALERII POSITIIV

Vivian Ainsalu. Isepäi / Self. 2016-2018

Fotod / Photos: Pigmenttrükk / Pigment print, 75x50 cm

Näituse fotod trükkis / Exhibition photos printed by Joon Studio OÜ

Tölgje ja toimetamine / Translation and editing:

Titania Tölked OÜ & Daniel Allen

Kuraator ja galerist / Curator and gallerist:

Kristel Schwede, kristel@positiv.ee

Kataloogi kujundus / Catalogue design:

Kristel Schwede

Kataloogi trükkis / Catalogue print by DiPri OÜ

ISBN 978-9949-7294-2-5

Vivian Ainsalu ja mütoloogilised olendid

VIVIAN AINSALU & MYTHOLOGICAL HUMAN SCENERIES

Kristel Schwede

Vivian Ainsalu (s 1979) loomingu märksõnadeks on loodus ja keskkond, inimene ja mütoloogilised olendid, elu ilu ja eksistentsiaalne melanhoolia.

Isikupärase pildikeelega kunstnik alustas loodusfotograafina. Ta on saavutanud tunnustust ja auhinnalist kohti nii eesti kui rahvusvahelistel fotokonkurssidel (2008–2016). Alates 2014. aastast on (loodus)keskkond Viviani loomingus taandunud lavastatud portreede, akti- ja buduaarifotode tähendusrikkaks taustaks. Loodusolend on kunstniku loominges asendunud inimesega: kirgliku, filosoofilise, dramaatilise tegelaskujuga.

Vivian Ainsalu fotode hingestatud pildikeel, klassikaline kompositsioon, sümbolistlik elufilosofia ja tundlik teematunnetus avab vaatajale akna maailma täis erinevaid tähendusvälju. Fotolavastuste tegelased sulanduvad orgaaniliselt kunstniku poolt välja pakutud fantaasiamaailma, toetades ja väljendades enda isiksusega pildi sümbolistlikku keelt. Fotograafi ja modellide koostöö sünergia ning vastastikune austus loob piltidel erilise atmosfääri: vahetu ja samas salapäraselt eemaloleva, kutsuva kuid siiski nähtamatu seina taha hoidva.

The keywords of Vivian Ainsalu's (b 1979) are nature and the environment, human and mythological creatures, the beauty of life, and existential melancholy.

The artist with an individual artistic language started off as a nature photographer. She has reaped recognition and award-winning places at seventeen photography competitions (2008–2016). As of 2014, (natural) environment in her work has retreated to become a meaningful background to staged portraits, nude and boudoir photographs. The natural creature in the artist's work has been replaced with the human: with a passionate, philosophical, dramatic character.

The spirited imagery, classical composition, symbolic philosophy of life and sensitive comprehension of the subject of Vivian Ainsalu's photos opens a window to a world filled with various fields of meaning for the viewer. The characters of staged photos organically blend with the fantasy world proposed by the artist, supporting the symbolic language of the image with their personality. The synergy of cooperation between the photographer and models creates a special atmosphere in the images: direct but at the same time mysteriously distant, inviting yet keeping behind an invisible wall.

Nii on Vivian Ainsalu veidi sisepoolte pööratud tegelaskujud pigem siseilma rändurid, kui ekstravertsed sõnumikuulutajad. Nad räägivad vaatajaga vaikses alateadvuse keeles. Kuid mütologiliste olenditega polegi võimalik läbi argiteadvuse suhestuda. Müüdid põimuvad, liituvad ning on tihedalt seotud erinevate inimeste maailmavaadete ja religioonidega.

Kunstniku seeria „Isepäi“ (2016–) annab uue tähinduse autoportreele. Lavastatud lood, mille tegelaskujuks kostümieritud kunstnik, on ühe naisinimese kirglik palverännak elu konaravõitu teel, täis kirkaid hetki, üllatusi, eneseületusi ja torme.

Kui tavaliselt on fotograafide ja kunstnike suhtluskeeleks nende pildilooming, siis Vivianil on anne luua isikupäraseid ja kaasahaaravaid pilte ka läbi sõnakunsti. Ta on alates 2012. aastast teinud kaastööd ajakirjale Positiiv ja kirjutanud inspiratsioonilugusid oma fotoloomingu sünnist.

Vivian Ainsalu intensiivsed ja poeetilised fotolavastused on Eesti fotokunstis ainulaadsed. Need on ajatud lood, mis ei suru end vaatajale peale, vaid pœevad vaikse hing ja räägivad lugu just sellisel viisil kuidas ise kuulda soovid.

As such, the slightly introverted characters of Vivian Ainsalu's series are more explorers of the internal world than expressive message bearers. They speak to the viewer in a language of the subconscious. But it's impossible to relate to mythological beings through normal consciousness anyway. The myths are interwoven, they merge and are closely related to the world views and religions of different people.

The artist's series Self (2016–) gives a new meaning to a self-portrait. Staged stories where the character is the artist in costume are a passionate pilgrimage of a female on the slightly bumpy path of life full of passionate moments, surprises, excelling oneself and storms.

While usually the communication language for photographers and artists is their artistic work, Vivian has the talent to create individual and enthralling images also through the art of word. As of 2012, she has been contributing to the magazine Positiiv and written inspiration stories about the origin of her photography creations.

Vivian Ainsalu's intense, philosophical and poetic staged photos are unique in Estonian photography. These are timeless stories that don't force themselves upon the viewer, instead they quietly worm their way into the soul and tell a story exactly how you want to hear it.

ISEPÄI
Vivian Ainsalu

Kui nüüd kristalselt aus olla, polnud autoportreede seeria ajendiks mingid paleuslikud juhtmõtted ega suured kunstilised taotlused. Põhjas oli äaretult proosaline: mul oli modelli vaja ja kedagi teist polnud käepärast. Ma ise olen alati saadaval, olen väga paindlik ja kõigeks valmis, mind võib süümepiinadeta paljajalu lumele saata ning kunsti nimel kõikvõimalikel viisidel piinata. Siin on aga üks aga. Tegelikult on neid mitu, aga alustan esimesest. Ma pelgan kaamera ees viibimist nagu tuld. Kohe ülepeakaela. On pööraselt raske käed kaamera küljest lahti lasta, sest järsku pole neid enam kusagile panna. Ei saa turvalise kaamera taha varjuda ja seal röhutatud reipusega modelle juhendada. On tunne, nagu koos kaameraga annaksin käest ka kontrolli. Seetõttu pole ma kunagi ka ühelgi pildistamisel modelli rollis käinud. Kuid iseennast fotograafina usaldan ma läbi ja lõhki.

Aga see ühenaisebänd toob ettenägematud raskused. Ehk siit see teine aga, mis on rohkem tehnilik laadi. Kuidas vajutada nupule? Kas kasutada viitega päästikut, kaugpäästikut või time-lapse'i funksiooni? 10-sekundilise viitega päästik on kõige tüütum. Muudkui jookse ristiga märgitud

kohta ja pärast igat klõpsu jälle kaamera juurde tagasi, et tulemust kontrollida. Ja loomulikult on vaja midagi parandada, sest pole ju kedagi, kes sulle ütleks, et tõsta kätt kaks sentimeetrit või keera pead veidi vasemale. Ja vahel ei saa asja paika ka pärast mitut-setut edasi-tagasi jooksmist. Pult on veidi mugavam, kuid sellel on oma viga: üks käsi on pidevalt kinni. Peab leidma nupuka lahenduse, kuidas seda loomulikult varjata.

Kui avastasin time-lapse'i funksiooni, ununesid kõik probleemid. Sätin kaamera pilti tegema iga paari sekundi tagant, lähen rahulikult valitud kohta ja poseerin, kaua tahan ja kuidas pähe tuleb. Rahuliku energiaga koht vajab malbeid poose, ent sünged kohad ja ilmastikutingimused nõuavad ka äärmaslikke asendeid, vahel koguni pöörast karglemist ja veidrat väänlemist. Möödujatele võib see päris kummaline tunduda. Aga olen valehääbist üle saanud ja önneks ei satu mu üksildastesse võttepaikadesse kuigi palju uudishimulikke silmi.

Napakaks oleks mind kindlasti peetud ühel tormisel küünlapäeval, mil meri rahutult mändide taga kohises. Haarasin sinise kleidi, pika paruka ja vihmavarju ning jooksin randa.

Viskasin jalast saapad, ronisin paljajalu jäisele raudkivile ning lasin põhjatuulel vihmavarju pahupidi kiskuda, et tulemuseks oleks foto, kus metsik lumetorm mind ja vihmavarju endaga kaasa kisub. Külma ma ei tundnudki.

Vahel laskun emakese looduse asemel kahekõnesse ka vanade hoonetega. Neis on süngust ja melanholiat, olnud aegade valu ja köledat mahajäetusetunnet, mis kõlab hästi kokku minu enda maailmavaluga. Nagu üks vana pioneeri-laager minu kodukohas. Sadu kordi olen selle trepi juurest mööda jalutanud. Kunagi jooksid noored naeru kihistades müdinal üles-all, nüüd jõllitab tühi maja mustade, surnud silmaukudega tuimalt tühjusesse. Sellised kontrastid on mind alati lummanud. Teadmine, et selles südanpitsitavas vaikuses on kunagi kajanud rõõmsate aegade häälid. Ma lihtsalt pidin seal endast pilti tegema. Dramaatiline, pingestatud poos tuli iseenesest, siin ei olnudki palju variante. Kui kaadris on körgused, võiks fotos olla kukkumine või kukkumise ootus või kõhust õönsaks võttes tunne. Õõnes tühjustunne. Seda üritasingi pildi sisse panna.

Mõnes mõttes ongi see autoportreede sari minu

armulugu ja kahekõne Eestimaa loodusega, mulle tähen-duslike hoonete ja paikadega. Justkui kunstiline turismifoto. Kuid mitte selfi, enekas ega endel, vaid minu jaoks hoopis midagi suuremat. See, mis algas lihtsalt naljaviluks katsetamisega, on kasvanud tösiseks omaette projektiks, rännakuks iseendasse, mille võtan ette siis, kui soovin reaalsusest väljuda, kui tunnen rahutust, mille vaigistamisega teised pildižanrid toime ei tule. Sest sisemuses kumisevat häält tuleb kuulata, isegi kui hirm on suur, see võib viia nii mõnegi jahmatava eneseavastuseni.

Vivian Ainsalu. Isepäi. Positiiv 27/2016

Vivian Ainsalu
Isepäi / Self. 19.02.2018

Vivian Ainsalu
Isepää / Self. 27.09.2016

Vivian Ainsalu
Isepää / Self. 14.04.2016

Vivian Ainsalu
Isepää / Self. 16.08.2016

Vivian Ainsalu
Isepäi / Self. 17.04.2016

Vivian Ainsalu
Isepäi / Self. 17.04.2016

VIVIAN AINSALU

www.instagram.com/vivianainsalu/

Born in 1979 in Suure-Jaani, Estonia
Currently living and working in Laulasmaa

EDUCATION

2017 Light painting workshop. Instructor Urmo Jürimäe
2016 Nude photography workshop. Instructor Siiri Kumari
2011 Videography class. Lecturer Toomas Ili
2004-2006 Photo club of Nõmme Youth Center. Lecturer Arne Kiin
2003-2006 Tallinn University, Estonian language

SOLO EXHIBITIONS

2018 Self. Gallery Positiiv, Tallinn. Curator Kristel Schwede
2016 Terra Incognita II. Gallery Positiiv, Tallinn. Curator Kristel Schwede
2016 Terra Incognita I. Museum of Photography, Tallinn. Curator Kaupo Kikkas

GROUP EXHIBITIONS

2018 ArtVilnius'18, Vilnius. Represented by Gallery Positiiv
2017 Tallinn Art Week, Tallinn. Represented by Gallery Positiiv
2016 Estonian Photographic Art Fair, Tallinn. Represented by Gallery Positiiv
2013 Estonian Photographic Art. Kiek in de Kök, Tallinn

WORK EXPERIENCE

2011—Portrait photographer
2018—Self-employed portrait photographer

LECTURES

2018 Nude photography class. Eestifoto Studio
2016 Portrait photography class. Positiiv Gallery

AWARDS

2016 Year of Maritime Culture photography competition, first place
2016 Sony World Photography Awards, honourable mention
2015 Peeter Tooming Award, first place
2015 Estonian Nature Photo of the Year, category Animals in their Environment, honourable mention
2014 Pentax Portrait Photo of the Year, first place
2014 Fotoluks's Black and White photography competition, first place
2014 Estonian Nature Photo of the Year, category Black and White Nature, second place
2013 Estonian Nature Photo of the Year, category Black and White Nature, honourable mention
2012 Estonian Photographic Society's photography competition, first place
2012 Estonian Nature Photo of the Year, category Creative Visions of Nature, first place

2012 Photography competition Baltic Sea In My Eyes, fourth place
2012 Eesti Loodus magazine's photography competition,
special award

2011 Eesti Loodus magazine's photography competition,
honourable mention

2010 Eesti Loodus magazine's photography competition,
honourable mention

2009 Photography competition Estonian Landscape, 2nd place

2009 Estonian Nature Photo of the Year, category Animals in
Action, honourable mention

2008 Eesti Loodus magazine's photography competition,
honourable mention

PHOTO COMPETITION JURY MEMBER

2017 Pentax Portrait Photo of the Year

2017 Photo competition Human. City. Community

2015 Pentax Portrait Photo of the Year

PUBLICATIONS AS AUTHOR

Ainsalu, Vivian. "Femme Fatale". Positiiv 33/2018

Ainsalu, Vivian. Dark Beauty Magazine X 12.17, 2018, pg 184-186

Ainsalu, Vivian. Dark Beauty Magazine X 9.17, 2018, pg 173

Ainsalu, Vivian. Dark Beauty Magazine X 7.17, 2018, pg 172

Ainsalu, Vivian. Dark Beauty Magazine X 6.17, 2017, pg 144-148

Ainsalu, Vivian. "Eva, Adam and the Kitchen Side of Joint
Casting". Positiiv 30/2017, pg 28-29, 36

Ainsalu, Vivian. "Boudoir Photography". Positiiv 29/2017, pg 48-49

Ainsalu, Vivian. "Self". Positiiv 27/2016, pg 46-47

Ainsalu, Vivian. "Fabulous Macro World". Positiiv 26/2016, pg 42-43

Ainsalu, Vivian. "Beautiful and Discreet, if Necessary". Positiiv
25/2016, pg 52-53

Ainsalu, Vivian. "Meetings With Owls". Positiiv 24/2016, pg 54-55

Ainsalu, Vivian. Estonian Nature Photo Yearbook. Looduse
Omnibuss, 2016, pg 92

Ainsalu, Vivian. "Light and Shadows Through the Seasons".
Positiiv 23/2015, pg 46-47

Ainsalu, Vivian. "In the Morning Silence". Positiiv 22/2015, pg 46-47

Ainsalu, Vivian. "In Search of Lost Time Flavour in Provence".
Positiiv 21/2015, pg 64-65

Ainsalu, Vivian. Estonian Nature Photo Yearbook. Looduse
Omnibuss, 2015, pg 51

Ainsalu, Vivian. "Five Images: Vivian Ainsalu". Fotoluks, 2014.
(<http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=7&art=1272>)

Ainsalu, Vivian. Estonian Nature Photo Yearbook. Looduse
Omnibuss, 2014, pg 88

Ainsalu, Vivian. "Paris". Positiiv 17/2014, pg 58-62

Ainsalu, Vivian. "Early Spring". Loodusesõber 1/2014, pg 42-45

Ainsalu, Vivian. Loodusesõber 3/2013, pg 18-19

Ainsalu, Vivian. Estonian Nature Photo Yearbook. Looduse
Omnibuss, 2013, pg 79

Ainsalu, Vivian. Baltic Sea In My Eyes. Turku University of
Applied Sciences, 2012, pg 104-108.

Ainsalu, Vivian. Estonian Nature Photo Yearbook. Looduse
Omnibuss, 2012, pg 21

Ainsalu, Vivian. "The Magic World of the Infrared Photo-
graphy". Positiiv 11/2012, pg 18-25

Ainsalu, Vivian. "Jay and the Acorn". Eesti Loodus 1/2012, pg 32-33

Ainsalu, Vivian. "Morning in the Kuresoo Bog". GO Reisjakiri
4/2009, pg 12-13

Ainsalu, Vivian. Estonian Nature Photo Yearbook. Looduse
Omnibuss, 2009, pg 33

BIBLIOGRAPHY

Varblane, Reet. "Kaks korda positiivset Positiivi". Sirp,
07.10.2016. (<http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/kaks-korda-positiivset-positiivi/>)

Pärmann, Silvia. Column "Artist". Diivan, October 2016, p 104-106
"Merekultuuriaasta fotokonkursi võitis Vivian Ainsalu". Postimees,
11.03.2016, pg 1

"Merekultuuriaasta esimese fotokonkursi võitis Vivian
Ainsalu". Estonian Maritime Museum, 10.03.2016. (<http://meremuuseum.ee/merekultuur/2016/03/10/merekultuurias-ta-esimese-fotokonkursi-voitis-vivian-ainsalu/>)
"Kuidas pildistada tundmatut". Femme, 2016. (<http://www.femme.ee/sundmused/kuidas-pildistada-tundmatut>)

Ernits, Rutt. "Vivian Ainsalu avab täna esimese personaal-
näituse". ERR, 18.02.2016. (<https://kultuur.err.ee/310668/vivian-ainsalu-avab-tana-esimese-personaalnaituse>)

"Peeter Toominga nimelise fotopreemia pälvis Vivian Ainsalu".
Haljala Valla Sõnumid, June 2015, pg 4

RADIO

Heinloo, Ivo. Interview for Klassikaraadio's programme Delta.
25.02.2016

COLLECTIONS

Private collections in Estonia and Germany

OTHER

2017 Member of the photographers group Aktivist

2015 Member of Estonian Photographic Society

GALERII POSITIIV

Galerii Positiiv asub Põhja-Tallinnas. 2016. aastal loodud galerii tutvustab alustavate ja praktiseerivate fotokunstnike loomingut. Galeri eesmärgiks on edendada kaamerapõhist Eesti nüüdiskunsti ja erinevaid fotograafia žanre, korraldades isiknäitusi, ühisnäitusi, kuraatoriprojekte ja kunstiüritusi.

Gallery Positiiv is located in north Tallinn's trendiest hipster district and was founded in 2016 with the aim of promoting both new and established artists. The gallery currently focuses on promoting Estonian camera based contemporary art and a wide array of different photography genres within a program of individual and collective exhibitions, thematic curated projects and cultural events.

GALERII POSITIIV
Roo 21a Tallinn 10611 Estonia
positiiv.ee info@positiiv.ee
www.facebook.com/GaleriiPositiiv