

Koostöö, võrdsuse ideoloogia ja absurditaju

TEAMWORK, IDEOLOGY OF EQUALITY AND SENSE OF ABSURDITY

Fotod: Tauri Mae, Mari Saarepera
Küsis: Kristel Schwede

Mari Saarepera ja Tauri Mae on kunsti ja disaini valdkonnas tegutsev paar, kelle disainitud valgustid on saanud konkurssidel mitmeid auhindu. Märtsis näeb galeriis Positiiv nende ühist nüüdiskunsti näitust „Võrdne, mitte võrdne!”.

Võtate näitusel sõna sotsiaalse võrdsuse teemal fotoseerias, mis on jäädvustatud performance'i vormis teie ühise kunstiteose loomisel. Kuidas teie ühised projektid ja ideed sünnivad? Kas tööde jaotus kujuneb sujuvalt protsessi käigus või on rollid algusest peale kindlalt paigas?

MARI: Peamiselt tekivad meie ühised projektid ja ideed tänu sellele, et oleme samal ajal nii era- kui ka tööelus niinimetatud partners in crime ning meie mõlema huvid, mõtted, ideed ja huumor ühtivad üsna tihedalt. Kui kellelgi meist tekib idee midagi uut luua ja korraldada, siis teine hüppab kohe rõõmuga kaasa ning seetõttu on meie ühine koostöö väga sujuv ja mitmekesine. Eks vahel on ka tõsist, kangekaelset nohisemist ja põrnitsemist, kuid need hetked mööduvad õnneks kiiresti ja on pigem progressiivseks jõuks, sest mõttetu on täita ruumi negatiivse õhustikuga, mis mitte kedagi ega midagi ei aita.

Kindlat tööde jaotust meil pole. Tegeleme parasjagu sellega, mis on kõige kriitilisem ja vajalikum. Siia sobib ütlus „Great minds think alike” (Helged pead mõtlevad ühtmoodi – ingl). Hästi tähtis on üksteise toetamine, abistamine, empaatiavõime ning taas kord huumor, mis meid vahel vist kõige rohkem ühendab ning edasi viib. Ja nii klišeelik kui see ka pole, siis muidugi on ülioluline tugev armastus nii üksteise kui ka oma töö vastu.

TAURI: Ideed on kui välgatused ja jäävad tihti kusagile taustale hõljuma. Aeg-ajalt kerkivad need igapäevaste seoste tõttu uuesti esile ning tänu sellele ka rikastuvad ja muutuvad. Kui idee on saavutanud aja jooksul piisava raskuse, saab ta ka teoks. Sama on käesoleva projektiga. Oleme mõlemad igas töös kompromissitult esindatud.

Mida peate oma päris pika koostöö kestmise aluseks?

MARI: Arvan, et peamine faktor ongi see, et oleme Tauriga varsti 14 aastat koos olnud. Kõigepealt eraelus ning hiljem

Mari Saarepera and Tauri Mae are a couple working in the field of art and design, whose designed lights have won several awards. In March, their joint contemporary art exhibition Equal, not Equal! will be open at Gallery Positiiv.

At the exhibition you talk about social equality through a photography series captured in the form of performance at the creation of your collaborative artwork. How do your collaborative projects and ideas come about? Does the division of labour evolve smoothly in the course of the process or are the roles relatively fixed from the start?

MARI: Our collaborative projects and ideas usually come from us being partners in crime both in our private and professional lives, and both of our interests, thoughts, ideas and humour tend to coincide quite closely. When one of us has an idea to create and to organise something, the other is always happy to jump on board and so our collaboration is very smooth and varied. Sometimes there are serious, stubborn squabbles and scowling at each other, but fortunately these moments pass quickly and tend to be more of a progressive force because it's pointless to fill the room with a negative atmosphere that doesn't help anyone or lead anywhere.

We don't have a specific division of labour. Both of us work on what's most critical and necessary at the time. You could say that great minds think alike. It's very important to support and help one another, to empathise and have humour, which probably unites us the most at times and is the driving force behind the process. And as clichéd as it might be, of course we have strong love for each other and for our work.

TAURI: Ideas are like flashes and are often left floating somewhere in the background. From time to time, these ideas reappear due to everyday connections and, as a result, become richer and transform. Once an idea has gained enough weight over time, it becomes reality. The same is true for this project. We are both uncompromisingly represented in every work.

Mari Saarepera, Tauri Mae
Mõjutatud võrdsus I / Equally affected I. 2021

ka tööalaselt. Tunneme üksteist läbi ja lõhki, nii üksteise tugevaid kui ka nõrku külgi, mis loob tugeva pinnase turvaliseks ja mõnusaks koostööks. Kuidagi on juhtunud nii, et kui embkumb meist midagi ette võtab, siis lõpuks leiame end kogu protsessis üheskoos tööd tegemas.

TAURI: Teekond on olnud hüplik ja põnev. Enamik sellest on olnud valgustite maailmas, kuid viimasel ajal oleme hakanud tarbekunstist kaugemale vaatama. Otsime midagi, mis mahuks kunsti ja disaini vahele. See on paras proovikivi. Oleme alustanud tegevustega, mis liiguvad anonüümsest valgustibrändist meie persoonideni. Pika koostöö aluseks on ilmselt meie põikpäisus. Kummaline, aga nii see on. Koostöö toimib, sest me ei vaevu enam kangekaelselt isiklikku tööd kaitsma, vaid paneme energia hoopis edasisse töösse, et leida ühisosa.

Kas olete algusest peale osanud hinnata teineteise erinevusi ja neid ühistöös loovalt rakendanud?

MARI: Mina olen tähtkujult Jäär ja Tauri on Sõnn ehk et erinevusi meie vahel on sama palju kui seeni pärast vihma. Samas tunnen, et tänu erinevatele iseloomudele olemegi jõudnud nii kaugemale, kui me tänasel päeval oleme. Tauri on hästi rahuliku ja ratsionaalse meelega, mina emotsionaalne ja impulsiivne. Meie vahel on ehe tasakaal ja dünaamika, kuna oma iseloomu poolest täiustame üksteist.

TAURI: Olen küll kunstilise taustaga, kuid elu on mind viinud rohkem tehnilistele aladele ning koostöö algus oli teistsugune, kui meil praegu on. Oleme õppinud teineteiselt palju ning tänu sellele olen suutnud oma tehnilise tausta kunstile lähemale tuua ja seda ka meie loomingus ära kasutada.

Olete ühises valgustuudios tegutsenud alates 2012. aastast. Kui palju te olete koos kunstinäitusi teinud?

MARI JA TAURI: Nüüd kevadel Positiivi galeriis toimuv näitus „Võrdne, mitte võrdne” on meie esimene ühine näitus. Loodame, et see annab meile rohkem indu, energiat ja julgust teha veelgi enam näitusi.

Millised on teie jaoks valgusdisaini väljatöötamise ja kunstinäituse ettevalmistamise erinevused?

MARI: Neil on minu arust väga suur vahe. Kui valgusdisaini loome nõuab tihedalt tehnilist taipu, disaini- ja kompositsiooniteadlikust ning loovust, siis kunstinäituse korraldamine (lisaks veel) mõningast sarkasmi- ja eneseiroonia oskust, absurditaju.

TAURI: Sarnasusi väga palju ei olegi, kui aus olla. Teoste ja näituse loome on isiklikum ja puudub üldsuse surve. Teisalt on jälle väga suur sisemine surve ja teostuse ärevus, et kas meie visioon realiseerub.

Kuidas valisite näituse „Võrdne, mitte võrdne” kunsti meediumi? Kas teil on mõni kindel eelistus või käivitab teid pigem uute võimaluste katsetamise rõõm?

What do you consider the basis for your fairly long collaboration?

MARI: I think the main factor is that Tauri and I have been together for almost 14 years. First in private life and later professionally, too. We know each other through and through, both our strengths and weaknesses, which creates a solid basis for safe and pleasant collaboration. It's happened somehow that if either one of us starts on something, we both end up involved in the whole process.

TAURI: The journey has been bumpy and exciting. The majority of it has been in the world of light fittings, but recently we have started to look beyond applied arts. We are looking for something that would fit between art and design. The challenge is great, and we have started on activities that move from anonymous lighting brands to our personalities. The long collaboration is probably based on our stubbornness. Sounds strange, but it's true. Collaboration works because we no longer bother to stubbornly defend our personal work, instead putting the energy into the work to find common ground.

Have you been able to appreciate each other's differences and creatively make them work for your collaboration from the very beginning?

MARI: I am an Aries and Tauri is a Taurus, so there are as many differences between us as there are mushrooms after rain. But I feel that it's thanks to our different characters that we have come as far as we have today. Tauri is very calm and rational, while I'm emotional and impulsive. There is a genuine balance and dynamic between us because our characters complement one another.

TAURI: I have an artistic background, but life has taken me to more technical fields. At the beginning of the collaboration it was different to what we have today. We have learned a lot from each other; it has helped me to bring my technical background closer to art and make use of it in our work.

You have been working together at a lighting design studio since 2012. How many art exhibitions have you done together?

MARI and TAURI: The “Võrdne, mitte võrdne” (Equal, not Equal) exhibition, taking place in the spring at Gallery Positiiv is our first joint exhibition. We hope this gives us a push, more energy and courage, to stage more exhibitions.

What are the differences between the development of lighting design and preparing an art exhibition?

MARI: I think there's a big difference between them. While creating a lighting design requires technical savvy, design and composition awareness and creativity, putting together an exhibition allows for sarcasm and self-irony, a sense of absurdity.

Mari Saarepera, Tauri Mae
Mõjutatud võrdsus II / Equally affected II. 2021

MARI: Näituse raames tuli materjalivaliku eelistus Tauri poolt, kes soovis, et teose mõlemad loojapooled saaksid töötada võrdsete võimalustega. Sellest ka vaibakudumiseks mõeldud nõõrlõnga valik. Lemmiktehnikad vist puuduvad, pigem on alatasa sportlik huvi ja rõõm avastada uusi võimalusi, kuidas oma sisemaailma väljapoole elada.

TAURI: Teose tehnika tuli ideest endast. Oli vaja miskit, mis oleks üheskoos teostatav, kannaks endas võrdsuse ideoloogiat ja talletaks mõlema kunstniku osalust. Nii jõudsime kahepoolse lõuendini. Suur roll on ka fotograafial, sest just tänu fotole saame tuua esile manipulatsiooni võrdsusega.

TAURI: To be honest, there aren't many similarities. Creating works of art and an exhibition is more personal, there's no pressure from the general public. On the other hand, there's a great deal of internal pressure and anxiety about whether our vision will come to be.

How was the art medium chosen for the exhibition? Do you have specific favourite technique that you prefer to use or is the joy of experimenting with new possibilities more likely to inspire you?

MARI: The input for materials came from Tauri who wanted both authors to have equal opportunities to work, hence the choice of yarn meant for carpet weaving. There are probably no favourite techniques, rather it's always interesting and fun to discover new ways to spread your inner world to the outside.

TAURI: The technique used for the work came from the idea itself. We needed something that we could do together, something that would carry the ideology of equality and catalogue the participation of both artists. So we came up with a double-sided canvas. Photography also plays a big role, because it is thanks to the photos that we are able to highlight our manipulation of equality.

Mari Saarepera, Tauri Mae
Võrdne, mitte võrdne I / Equal, not Equal.I 2021

Mari Saarepera, Tauri Mae
Võrdne, mitte võrdne II / Equal, not Equal II. 2021