

Portfolio
Emilia Furs
Eesti Kunstiakadeemia
Vabad Kunstid
Graafika

2019

EKA

CURRICULUM VITAE

EMILIA FURS

15.10.1997

Elab ja õpib Tallinnas

emi.furs@gmail.com

www.blu3mila.tumblr.com

HARIDUS

2016 — 2019 Eesti Kunstiakadeemia, vabade kunstide teaduskond, graafika BA

2011 — 2015 Tallinna Kunstikool

NÄITUSED

2019 — "The Putkapolitan Museum of Art and Other Findings".

Artist-run space paviljonis Kopli tänaval 70

2018 — Narva Gazette esitlus. Narva Keskraamatukogu, Narva.
Kuraator Emilia Furs, Eleonore de Montesquiou

PROJEKTID

2016 — 2017 Message Wear. Erasmus projekt Eesti ja Läti vahel, korraldanud Shokkin Group (et.shokkin.org/join-message-wear/)

ERIALANE TÖÖKOGEMUS

2018 — Illustratsioonid Peeter Sauteri raamatule "Marusja Tagumik"

2017 — Tallinn Digital Summit EU2017.EE üritusel esinejate portreerimine

STIPENDIUMID

2018 — 2019 EKA Tulemusstipendium

2016 — 2017 EKA Tulemusstipendium

KUNSTNIKUPOSITSIOON

Oma kunstis käsitlen ma keha ja identiteedi teemasid, kasutades selle jaoks erinevaid traditsioonilisi ja digitaalseid tehnikaid. Eelistan tegeleda graafika ja maaliga, aga püüan end meediumite suhtes mitte piirata. Mu loomingut inspireerib kõige rohkem mu enda suhtumine endasse ning mu ümbrusesse.

Tööde tegemisel mängib eriti suurt rolli juhus ja katsetus, eriti meeldib mulle see, kui lõppteos on ka minu jaoks üllatus. Eksperimenteerin tehnikatega, nende eripäradega ja nendevaheliste seostega. Maalin, trükin peale, skännin sisse, lisan arvutis elemente ja lõpuks animeerin: mu eesmärk on õppida, avastada ja protsessist rõõmu tunda.

Ma loon pidevalt tegelasi, keda ma näitan kunsti kaudu (joonistades ja tehes *performance*'eid) ning mulle meeldib nende lugusid teiste inimestega jagada. Teen seda kõige rohkem just internetikeskkonnas. Arvan, et kõige olulisem aspekt kunsti tegemises ongi jagamine ja kommunikatiivsus.

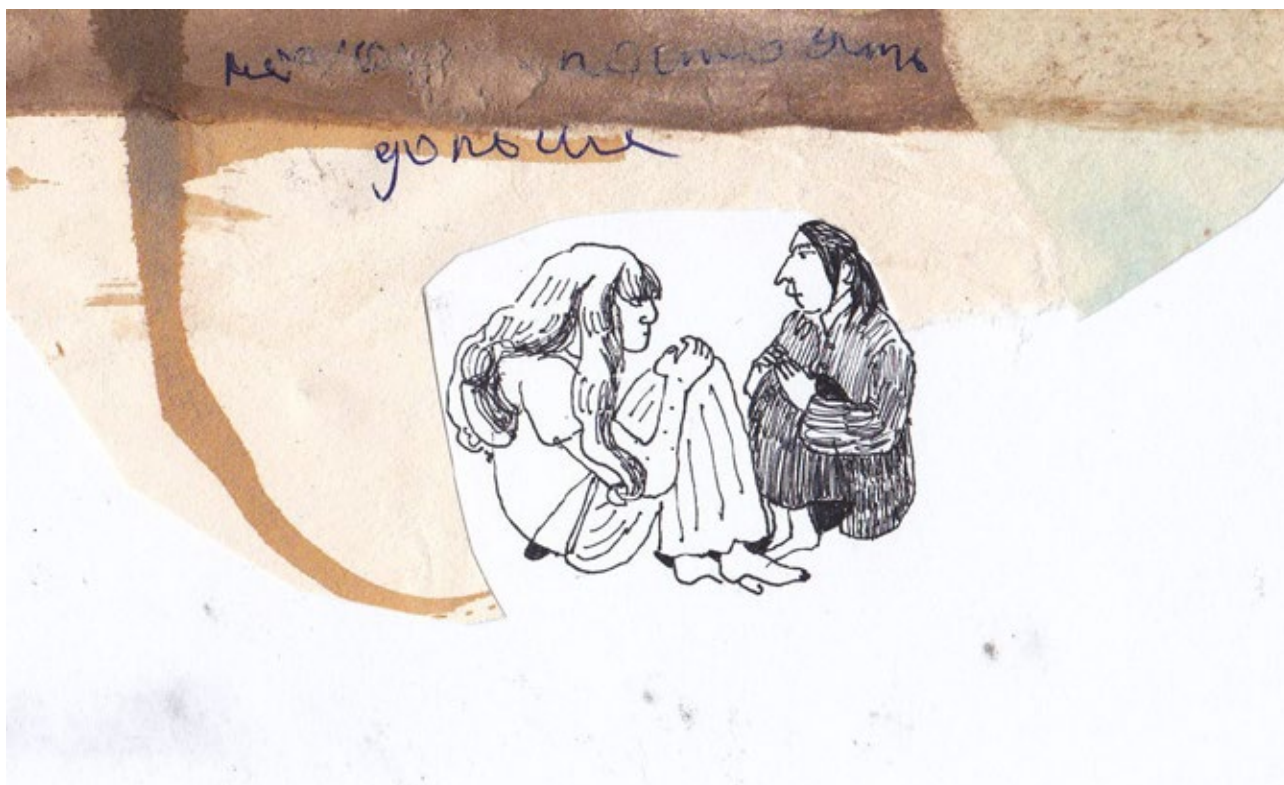
T+Π

Kahest filmist koosnev projekt "T" ja "Π" oli minu lõputöö Eesti Kunstiakadeemias 2019.a. Selle juhendaja oli Liina Siib.

Projekt käsitleb kehalisust ja seda, kuidas inimesed selle teemaga suhestuvad. Töö lähtepunktiks oli vestlus minu balletiõpetajaga, kes ütles, et tänapäeval elavad ja käituvad inimesed tihti nii, nagu asetseks nende keha neist eraldi. Olin sellest lausest vaimustuses ja otsustasin mulle lähedasi inimesi samal teemal küsitleda. Salvestasin kolm intervjuud, mille käigus rääkisin inimestega kehast, keha tajumisest ning keha ja teadvuse vahelisest suhtest.

Tegin kahe intervjuu põhjal kaks filmi, jaotades mõlema intervjuu heli 6-minutiliseks dialoogiks. Projekti visuaaliks on video, kus ma mängisin intervjuueeritavaid, väljendades neid oma keha kaudu. Selleks kasutasin kahte fiktiivset tegelast, kes kehastavad küsitletud inimesi. Tegelase "T" nimi on Eric Okayanny, tegelase "Π" nimi on Danko Okayanny. Mõlemal karakteril on oma käitumisviis, mis seguneb huvitavalt küsitletud inimeste arvamustega, mõnikord neile vastu vaieldes. Filmide pealkirjad on pärit intervjuueeritavate eesnimede esitähedest, kuna küsitletud inimesed soovisid jääda anonüümseks.

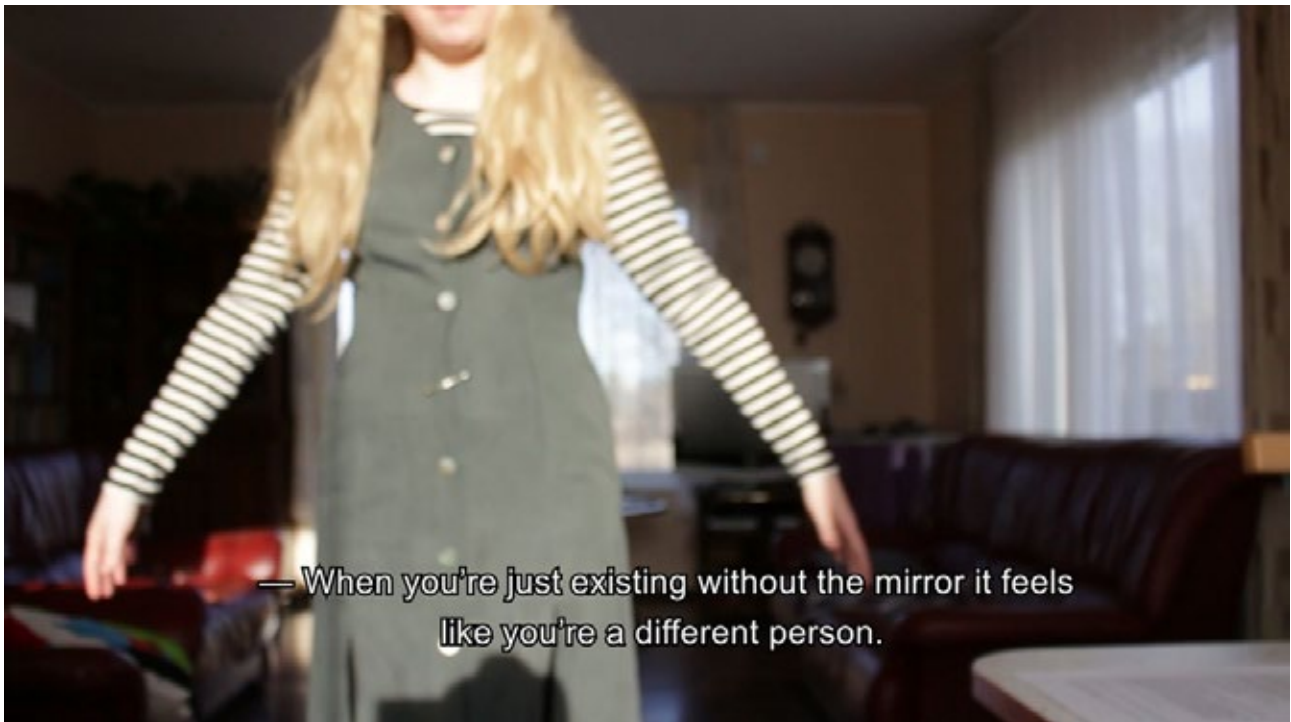
Filmide juures on oluline, et mind abistasid filmimisel samad inimesed, keda ma eelnevalt olin küsitlenud. Seetõttu analüüsivad filmid ka meie vahelisi suhteid: seda on tunda sõbralikes vaidlustes, samuti pidevas koostöös filmimise ja filmi töötlemise ajal. See oli mänguline uuring, mõistmaks, kuidas me tajume teisi ja ennast.

"Eric and Danko", joonistus, pastapliats ja paber, 2019

"Danko, Eric and Vorona", foto, 2019

Kaader filmist "T", 2019

Kaader filmist "T", 2019

Kaader filmist "П", 2019

Kaader filmist "П", 2019

HEKPOTA

Projekt uurib nekrorealismi nähtust: 1980. aastatel Venemaal sündinud kunstisuunda, mis keskendub mustale huumoril ja absurdile, käsitleb surma ja lagunemise teemasid, esitledes neid idealiseerimata kujul.

Minu töö koosneb intervjuust iseendaga, kus ma räägin, miks see teema mind huvitab, samuti minu esseest filmi "Hõbedased pead" teemal, mis on nekrorealismi üks tuntumaid näiteid. Projektis on kasutatud mitut joonistust, tekste, tõmmiseid ja maali.

Terve projekt on esitletud installatsioonina: see koosnes uuringu käigus kogutud materjalidest ja intervjuu helisalvestusest, mis jõudis kuulajateni kõlarite kaudu. Esitlesin installatsiooni 2018. aasta detsembris Eesti Kunstiakadeemia hoones. Projekti juhendajateks olid John Grzinich ja Anna Škodenko.

"Некроморта" projekt tähistab minu jaoks nekrorealismi žanri taaselustamist. Tsitaat intervjuust:

Selle tööga esitlen ma ideed, et sa oled iseenda parim sõber. Et kõigest hoolimata on sinu keha... sulle lähim elusolend, sinu kallim kaaslane. Et sa saad elada oma elu, lihtsalt analüüsisid, kuidas sa oma elu elad, ja see ei pruugi olla kasutu või ebamugav. Sind ümbritsev maailm ei ole esmatähtis, kui sul on juba maailm, mis on... mitte päriselt sisemaailm, aga maailm, mis on iseenesest elus.

Link projekti videodokumentatsioonile:

youtube.com/watch?v=EVaF-_bBw0g

Teised projektiga seotud materjalid:

necrorealist.tumblr.com

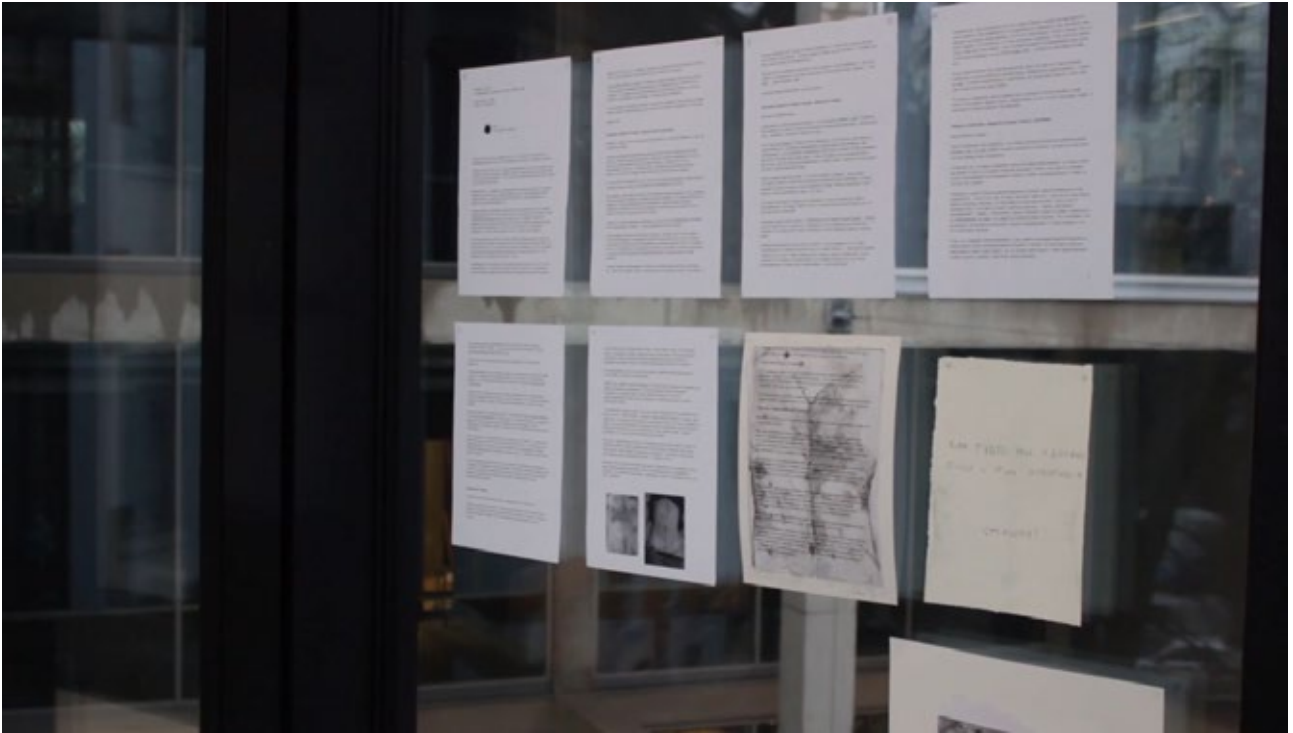

Foto "Некрота" installationist, 2018

Foto "Некрота" installationist, 2018

I SPENT 40 MINUTES
LOOKING FOR A
WAY TO CONTACT
THIS MAN

DEEP MAN UP: DANIIL ZIRCHENKO, RUSSIAN,
BORN IN 1984 (MEANING HE WAS 15
IN THE MOVIE). HE'S SOMETHING OF
A BIG DEAL TOO, CINEMATOGRAPHER,
KAUFMAN PRIZE NOMINEE. AN ARTIST.

I THINK IT'S FUNNY - YOU GOTTA GET SOMEWHERE
IF YOU FIRST (AND CHILDHOOD) MOVIE MAKING EX-
PERIENCE IS RELATED TO NASLOV AND NEO-REALISM
EITHER. THAT OR JUST GET TRAUMATIZED.

Enika Tuas 10.10.2018

Joonistatud kaader filmist "Hõbedased Pead", pliiats ja paber, 2018

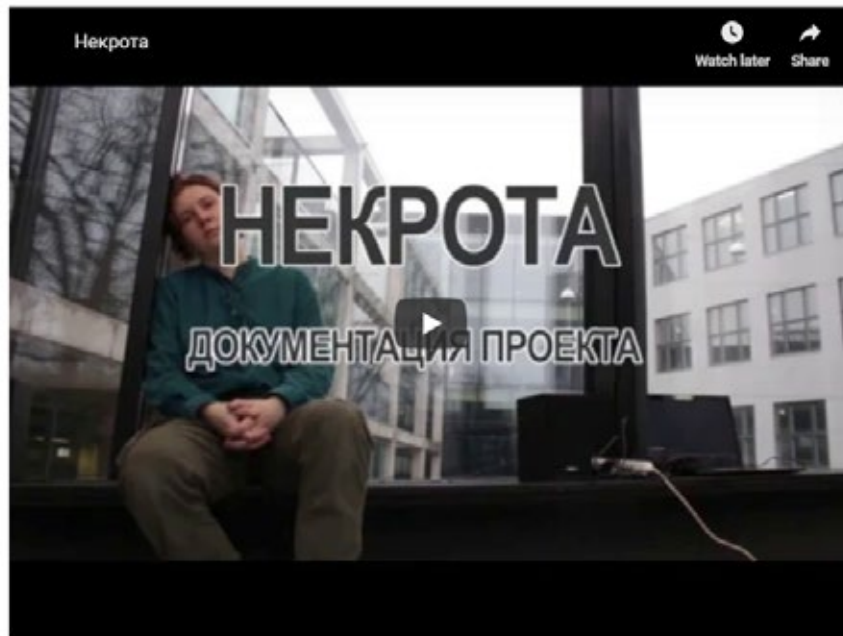

Joonistatud kaader filmist "Hõbedased Pead", pliiats ja paber, 2018

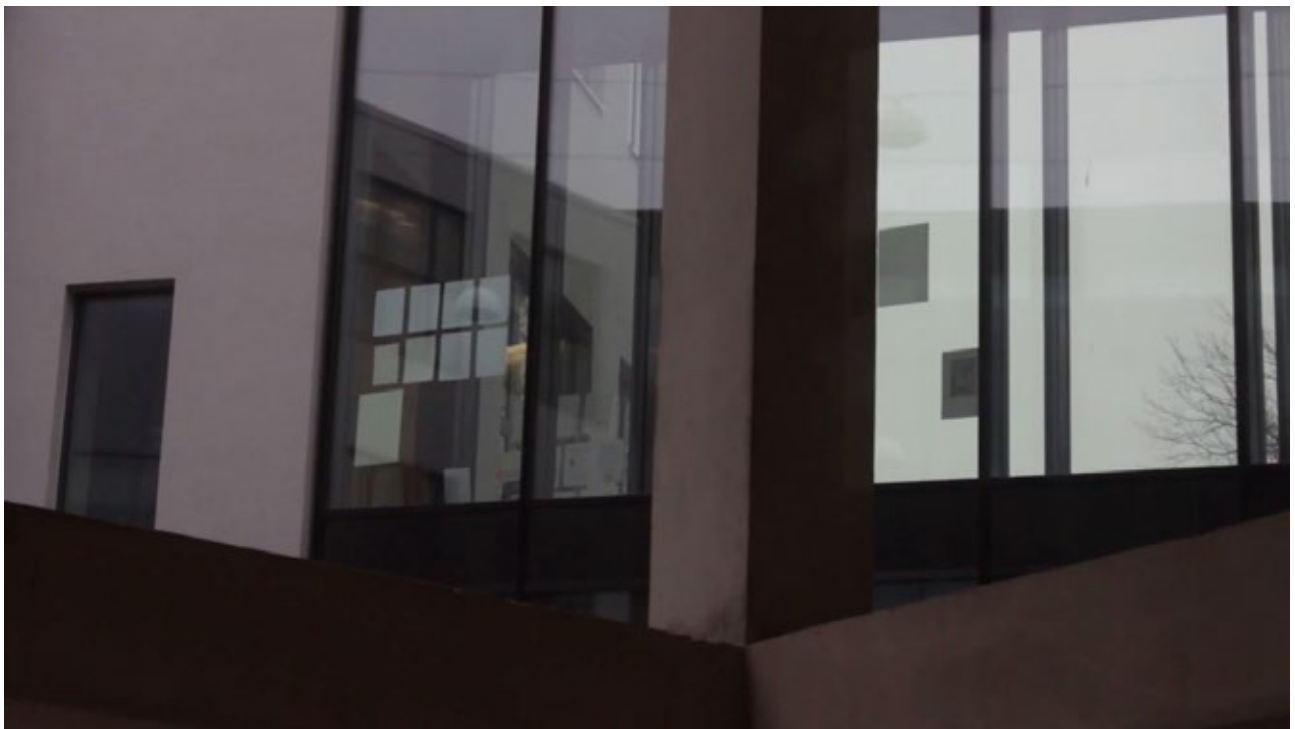
This blog is a documentation of an ongoing project on the topic of necrorealism.

Revival of a genre for one person.

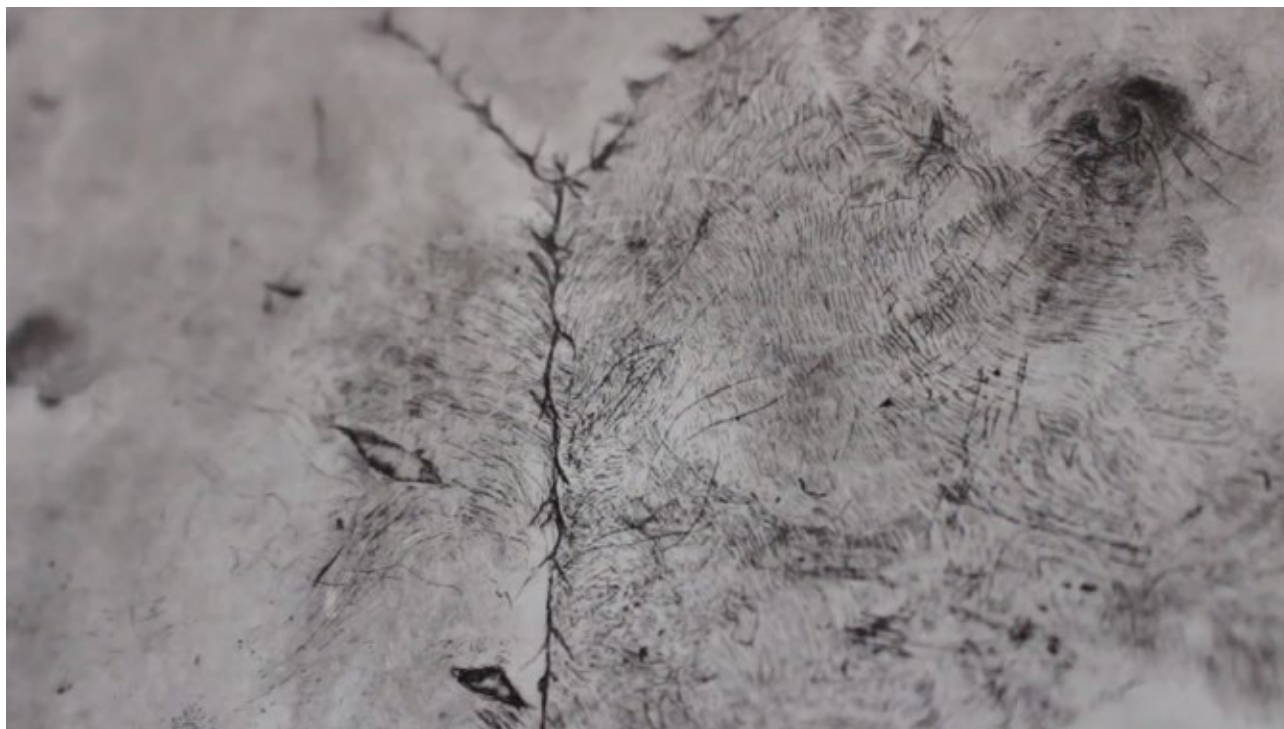
Subjective take. Emilia Furs @blu3mila

"Некрота" blogi esilehekülg, 2018

Kaader videodokumentatsioonist, projekt "Некрота", 2018

"Некрота" tõmmis, ofort, 2018

"Некрота" tõmmis, ofort, 2018

FLOPPY PARTY

Projekt on loodud koostöös Timo Tootsiga, kes pakkus välja võimaluse kasutada disketti töö formaadina.

"Floppy Party" koosneb kolmest objektist, mis on kõik disketi kujulised. Igaüks neist on kuivnõela tehnikas tehtud tõmmis, kleebitud samale alumiiniumplaadile, mida kasutasin trükkimiseks. Disketi sees on NFC märgis.

Disketid toimivad kolme muusikaalbumi salvestuste füüsilise kandjana: Sinine album, Kollane album ja Punane album. Igal albumil on kolm lugu, mis on ühe ja sama laulu erinevad salvestused.

Alustasin projektiga 2018.a. oktoobris, kui hakkasin iseseisvalt kitarri mängimist õppima. Seepärast on albumitele salvestatud versioonid kvaliteedi poolest erinevad. Lugude kirjelduses on mainitud, kui palju päevi oli möödunud kitarriõpingute algusest.

Kõik laulud albumites on algupäraste lugude minupoolsed töötlused:

Sinisel albumil sisalduvat lugu "Полчаса До Весны" esitab originaalversioonis Веня Д'ркин.

Kollasel albumil sisalduvat lugu "Звезда По Имени Солнце" esitab originaalversioonis Кино.

Punasel albumil sisalduvat lugu "Колыбельная Для Солнца" esitab originaalversioonis Флёр.

NFC märgist skännides avaneb minu Soundcloud'i konto, kuhu albumid on üles laaditud.

soundcloud.com/okayanny

A.

B.

"Floppy test", kuivnõel, 2018

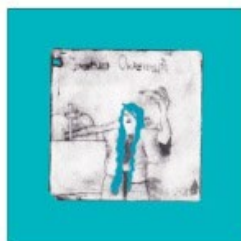

Sinise albumi kaas, 2018

Punase ja Kollase albumi kaas, 2018

 Эмилия Окаянный

 Эмилия Окаянный
ГОЛУБОЙ Album - 2018

4 months ago

1 Полчаса До Весны (27.11.2018)	▶ 108
2 Полчаса До Весны (02.11.2018)	▶ 26
3 Полчаса До Весны (10.10.2018)	▶ 26

 Like Share More

 Эмилия Окаянный
ЖЁЛТЫЙ Album - 2018

4 months ago

1 Звезда По Имени Солнце (27.11.2018)	▶ 28
2 Звезда По Имени Солнце (13.10.2018)	▶ 10
3 Звезда По Имени Солнце (06.10.2018)	▶ 76

 Like Share More

 Эмилия Окаянный
КРАСНЫЙ Album - 2018

4 months ago

1 Колыбельная Для Солнца (16.12.2018)	▶ 47
2 Колыбельная Для Солнца (01.11.2018)	▶ 116
3 Колыбельная Для Солнца (08.10.2018)	▶ 40

 Like Share More

Ekraanitõmmis soundcloudi kontost neli kuud hiljem, 15.05.2019

НЕБОЛЬНО

Postitatud projekti juurde kuuluv tekst kõlab järgmiselt:

"Небольно" on laulude nimekiri, mis koosneb 11 venekeelsest loost, mis kõik kuuluvad post-punk žanrisse, jälgendades heli 21. sajandil või olles osa žanri esimesest lainest.

Laulude nimekiri on austusavaldus videomängu formaadis kaasaegse kunsti teosele pealkirjaga "Pathologic" (2005). Igal laulul on mängu kontekstis eriline tähendus. Delikaatselt valitud palad esitavad lugu erinevatest vaatepunktidest: alates õrnast laulust "Декаданс" (mida esitab Пикник) jõuliselt meheliku lauluni "Я буду рядом" (mida esitab Труд), obsessiivsest maalitud kirurgist laulus "Отважная Жужа" (mida esitab TeamP Яда) sünge lõpuga muinasjutuni ("Железный дровосек", mida esitab Кассиопея).

See projekt ja lood on ennekoike pühendatud kahele videomängu tegelasele: Haruspexile ja Bachelorile.

Originaalne tekst imiteerib nõukogudeaegsete vinüülplaatide kujunduses kasutatud stiili. Kuus üheteistkümnest laulust on digitaalselt illustreeritud ning hiljem moonutatud nii, et nad näeksid välja nagu 18 cm vinüülplaatide kaaned.

Valisin sellise formaadi, et viidata videomängule — sündmuste ajalooline periood ei ole kindlaks määratud, kuid võib aimata, et see ei ole kaasaegne. Tahtsin töötada originaalmeediumi piirangutega ning segada uut ja vana sellisel moel, mis rõhutaks loos juba olevaid kontraste.

Link projektile:

vk.com/blu3mila?w=wall-98736283_984

blu3mila

36 минут назад

Музыкальный сборник "Небольшо" был образован в августе 2018 года. В его состав входит 11 песен, исполненных на русском языке. В большинстве своём они несут отсылку к отечественному пост-панку, намекая на движение из 21-го века или непосредственно являясь членами первой волны данного жанра.

Сборник является данью произведению современного искусства в формате видео игры - Мор. Утопия (2005). Песни, вошедшие в репертуар "Небольшо", имеют особое значение в контексте игры. Специально подобранная музыка отражает многогранность эмоций истории Мора, от нежного и трепетного декаданса к мужественному труду, от мании хирурга к сказке с неподобающе высоким рейтингом. Конечно же, это в должной мере посвящено Гаруспику и Бакалавру.

#pathologic

небольшо

Эмилия Фурс 11 аудиозаписей

Перемешать все

Ремонт Телевизоров – Покалеченный

1:03

Кассиопея – Железный дровосек

3:33

аффинаж – нравится

3:19

No Man's Land – Слёзы Жаннет

3:42

Мать Тереза – Последнее время

6:21

Показать все 11 аудиозаписей

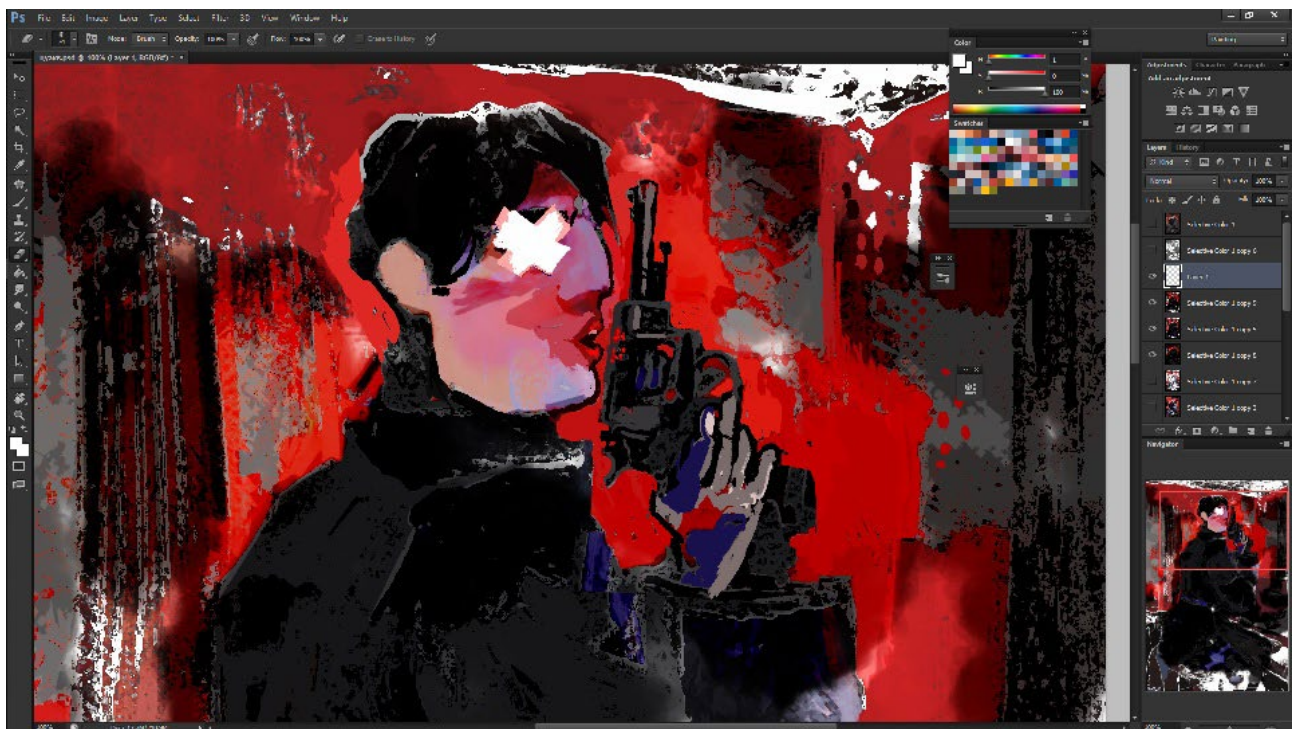
Ekraanitõmmis projektist, 31.08.2018

"Небольно" visuaalid, 2018

"Небольно" visuaalid, 2018

Üks "Небольно" visuaalidest tööprotsessis, 2018

NEOCORVODAUDISM

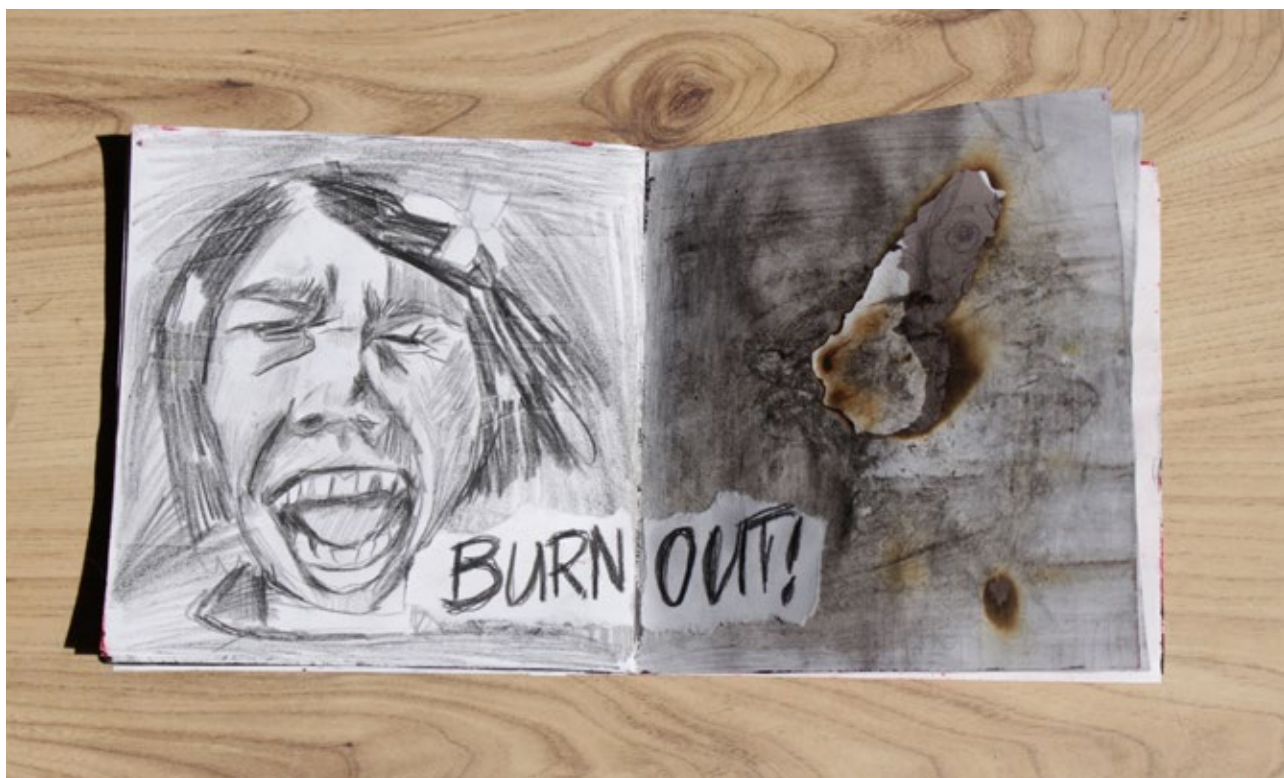
“Neocorvodaudism” on raamat, mis räägib suhetest ja suhtlemisest. Täpsemalt räägib see kommunikatsioonist videomängu "Dishonored" (2012) raames, mängu põhjal loodud tõlgendustest ning peegeldustest.

Raamatus on kolm tegelast, kes on pärit videomängust: Corvo, Daud ja Emily. Ma esitlen lugu, kus Corvo ja Daudi vahel on suhe. Raamatu loomise ajal ei olnud ma nõus viisiga, kuidas need kaks tegelast olid teiste autorite poolt kujutatud. Niisiis otsustasin oma frustratsiooni oma raamatu kaudu välja elada.

Raamat algab Corvo ja Daudi vaidlusega teemal, kuidas tulla toime kahetsusega. Lugu võtab pöördepunkti, kui ilmub kolmas tegelane ja üritab leida kompromissi ülbuse ja mõttetu süütunde vahel.

Minu idee oli koostada raamat füüsiliselt tundlikule materjalile, samas seda hiljem reprodutseerida ja digitaalselt töödelda. Neid kahte võimalust kasutades jõudsin näiteks sellise lahenduseni, et põletasin paberkandjal raamatu leheküljele augu ning hiljem täitsin selle augu digitaalses versioonis .png formaadis ilmuva mustriga. Seejärel trükkisin digitaalversiooni samuti paberkandjale.

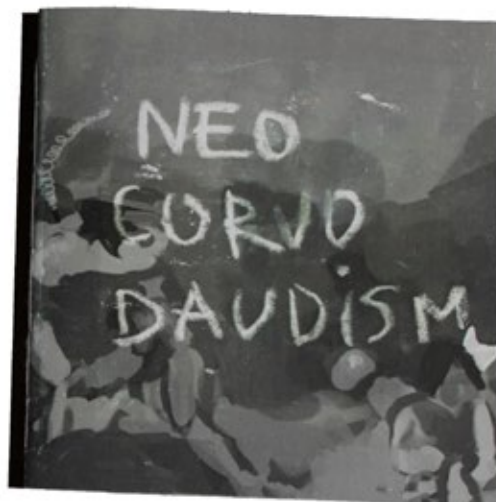
Esitlesin raamatut Eesti Kunstiakadeemias kontseptuaalse joonistamise kursuse raames, juhendajaks oli Elin Kard.

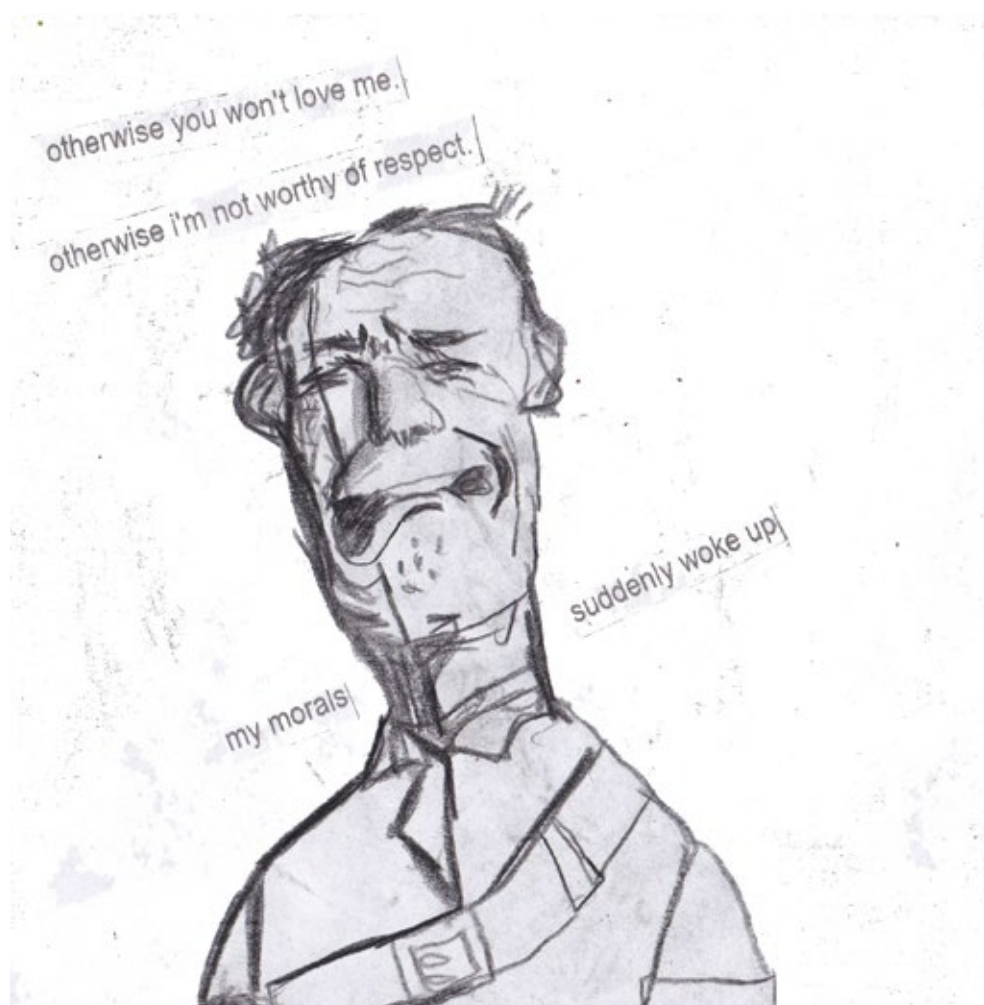
Raamatu algne versioon, 2018

Raamatu lõppversioon, 2018

Raamatu alg- ja lõppversioonid, 2018

Üks raamatu lehekülgedest, 2018

REALISTICALLY, A RELATIONSHIP LIKE YOURS
WOULDN'T HAVE STARTED IN THE FIRST PLACE
BUT IF IT DID, WHAT WOULD BE ITS DRIVING
FORCE?

YOU CAN BE BROUGHT TOGETHER BY YOUR SIMILAR
EXPERIENCES, UNDERSTANDING OF THE WORLD,
EVEN PTSD THAT BOTH OF YOU MUST HAVE BY NOW

BUT WHAT TOPPLES IT ALL ARE YOUR STRONG PERSONA-
LITIES. THE SOLE FACT OF YOUR SURVIVAL. YOU
CAN NOT THROW IT AWAY.

BY INDULGING IN YOUR ANGST YOU ARE BEING
IRRATIONAL, OUT OF CHARACTER, BECAUSE BOTH
OF YOU HAVE ALREADY PROVEN THAT YOU ARE ABLE
TO OVERCOME IT. BE YOUR OWN SELVES.
STOP TRYING TO FIT IN INTO SOMETHING THAT WASN'T
MEANT FOR YOU.

BIRTH OF AGENCY

"Teadlikkuse sünd" (*Birth of Agency*) on illustreeritud luuletus, mille kirjutamisel sain inspiratsiooni videomängust Bloodborne (2015). Luuletus põhineb Vikaar Amelia lool: see on tegelane, kes muutub videomängu sündmuste käigus koletiseks.

Kirjutasin luuletuse Amelia vaatepunktist, vaadeldes teda kui tegelast. Institutsioon, kuhu ta kuulus (Tervendav Kirik), saatis korda palju ebainimlikke tegusid ning Amelia seos nendega oli ebaselge. Esitlesin tema tegelaskuju nii, nagu ta ei oleks neist tegudest teadlik.

Luuletus on avastamise valust, süüst, ja süüst üle saamisest. Kõik luuletuse juurde kuuluvad illustratsioonid on tehtud digitaalselt, kasutasin mitme joonistuse puhul videomängu ekraanitõmmiseid.

Kogu teost saab näha siit:

blu3mila.tumblr.com/post/176842405466/birth-of-agency

"Bloodborne" ekraanitõmmis, kasutatud projektis "Birth of Agency", 2018

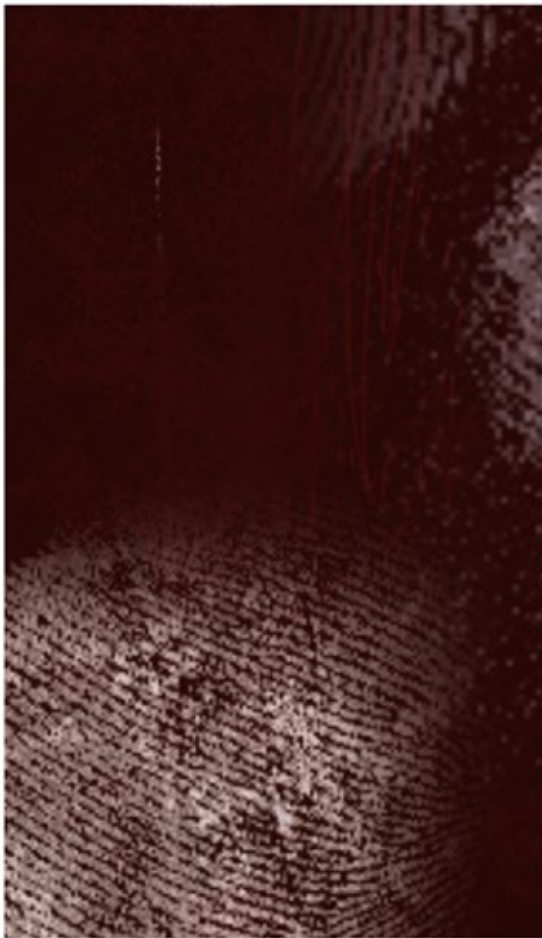

Pointless, devoid of meaning, suffering and stomping on
the corpses of others, true victims, hurt as i might, i am
not the martyr, they are, i am ashamed of hurting, out of
respect to others, i do not deserve, i do not deserve to
have my pain recognized-

Üks "Birth of Agency" lehekülgedest, 2018

Do you think there is a way to cope with this?

Do you think tearing yourself apart is a way to cope with this?

Hollow, guilty, self-hate is of no use to anyone,
definitely not them, burn it out, scream it out,
cry it out, i hope you cry yourself dry-
change.

Don't be afraid of this pain.
Don't bask in it,
just take it for what it is.

As they say, it hurts to become.

BLU3MILA
2018

VORONA PERFORMANCE

Olen teinud mitmeid *performance*'eid, kus portreteerin enda loodud tegelaskuju nimega Vorona. Vorona tegelane sündis 2015. a. augustis ja esimene *performance* toimus 2016. a. sügisel.

Vorona põhineb pideval arengul ja taju muutumisel. Lõin selle tegelase, kui proovisin joonistada autoportreed, ikooni, mida saaksin kasutada enda märgina. Ma ei joonistanud talle nägu, sest ma ei suutnud leida sellist ilmet, mis hõlmaks minu isiksust tervikuna. Seepärast otsustasin talle maski luua.

Vorona ei näe, kuid ta tajub maailma teiste meelte kaudu. Mask, mida ma *performance*'is kannan, ei võimalda ka minul näha, mistõttu sõltun inimesest, kellega koos *performance*'it teen.

Siin esitatud fotod pärinevad 2017.a. suvel tehtud *performance*'ist. See kestis kaks tundi ning muuhulgas oli selle eesmärk mõista Voronat ja tema kaudu ka mind ennast.

Naudin väga *performance*'i protsessi, sest see annab võimaluse tajuda maailma teistmoodi. Eriti paelub mind selle juures teiste inimeste usaldamine ja teiste meelte kasutamine nägemismeele asemel. Samuti on see pidev küsimus, kui kaugele ma soovin minna. Vorona on minu jaoks piiride katsetamine.

Foto *performance*'ist, 2017

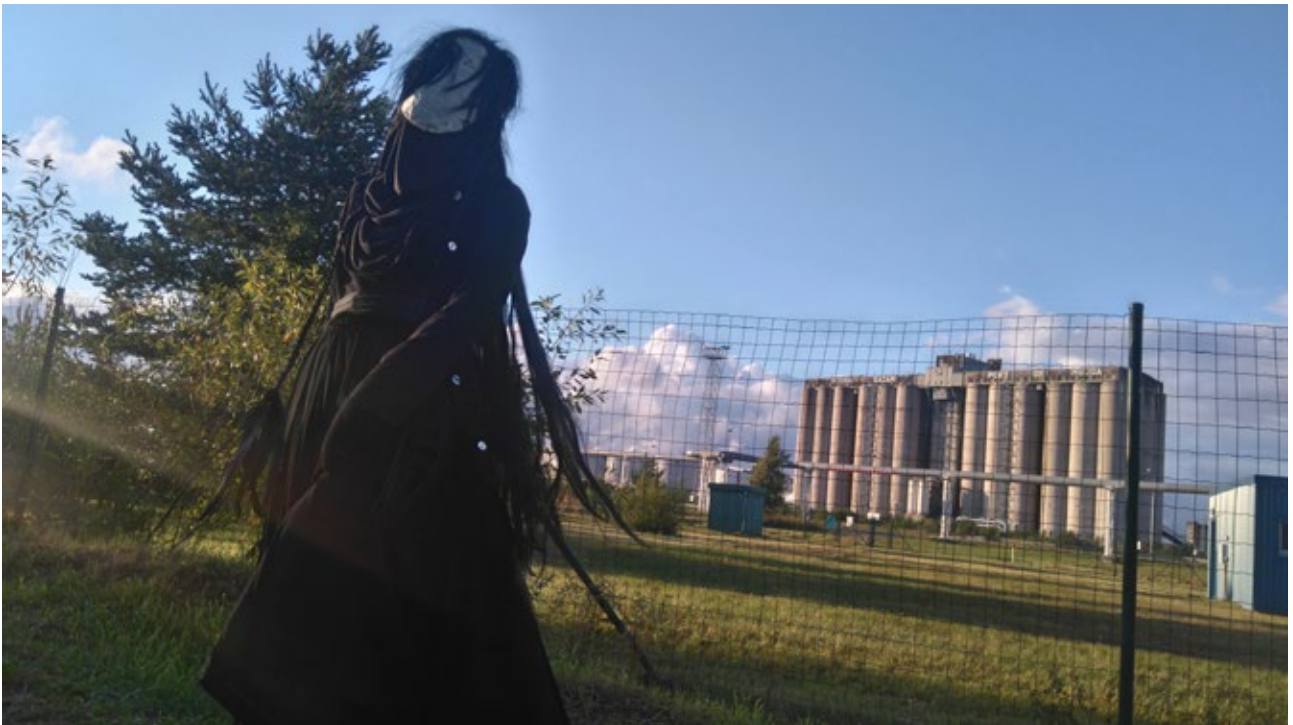

Foto *performance*'ist, 2017

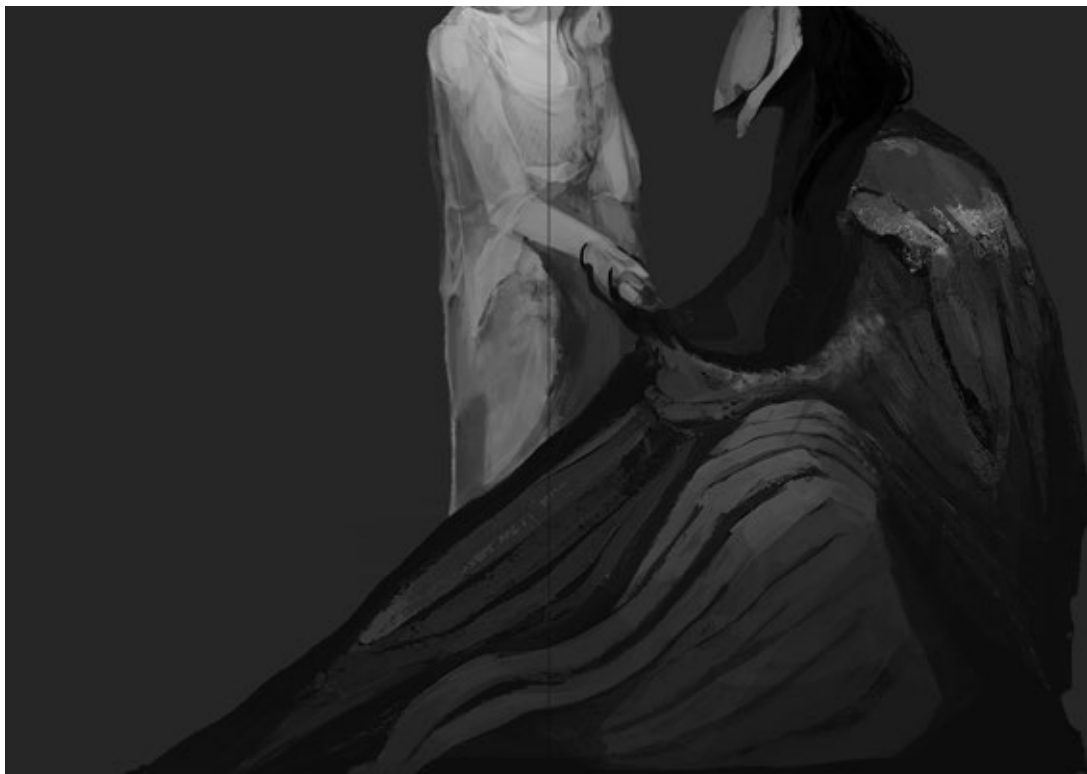
Digitaalselt töödeldud foto *performance*ist, 2017

Foto *performance*'ist, 2017

Digimaal Voronast, 2016

"Vorona and Eric", digimaal, 2016

Foto *performance'ist*, 2017

KÄSI

"Käsi" on ofort, mille tegin 2017. aastal. Tegelesin projektiga neli kuud ning kogu selle aja jooksul töötlesin pidevalt vaskplaadi pinda, söövitades ja kattes seda uuesti lakiga.

Imiteerisin selle tegevusega minu enda nahka: mu nahk on väga tundlik ning graafikatehnikatega töötades kahjustub see kiiresti. Õnneks pareneb see sama kärmelt. Kui haavad mu käte peal paranevad, tundub, nagu ei oleks seal kunagi kahjustust olnud. Ma ise aga tunnen, et mingi jälg sellest, mis oli seal kunagi olnud, on alles.

Enne laki eemaldamist tegin ma tervest vaskplaadist RTI skanneeringu, salvestamaks tekstuuri, mille plaat pärast nelja kuud tööd oli omandanud. *Reflectance Transformation Imaging* (RTI) on fotograafiline meetod, mis võtab üles skanneeritava objekti pinna tekstuuri ja värvi ning võimaldab objekti valgustuse muutmist nii, et detailid, mis ei ole palja silmaga nähtavad, tulevad esile. Skanneering näitas vaskplaadis olevaid madalamaid ja kõrgemaid punkte, samuti laki kihistumist: see võimaldas töö kontseptsiooni veelgi paremini välja tuua.

Töö juhendaja oli Kadi Kurema.

Foto ülespanekust, 2017

"Käsi" tõmmis, ofort, 2017

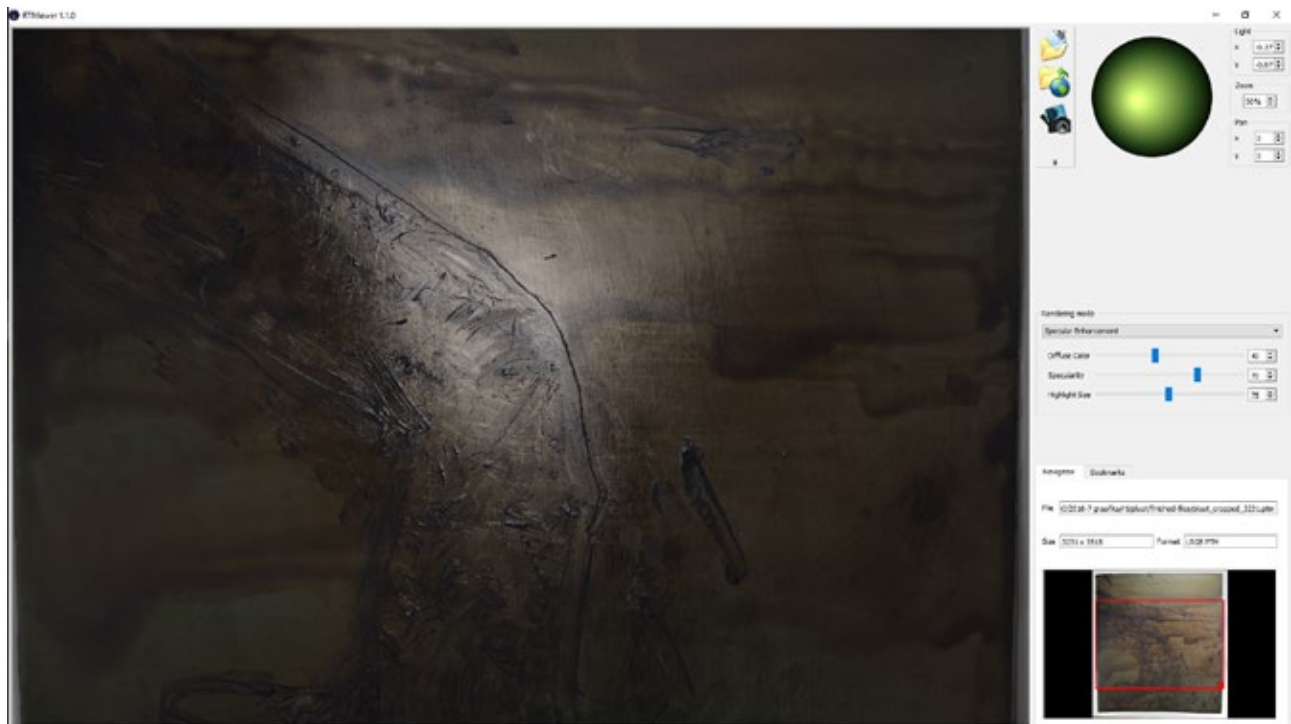
"Käsi" tõmmis, ofort, 2017

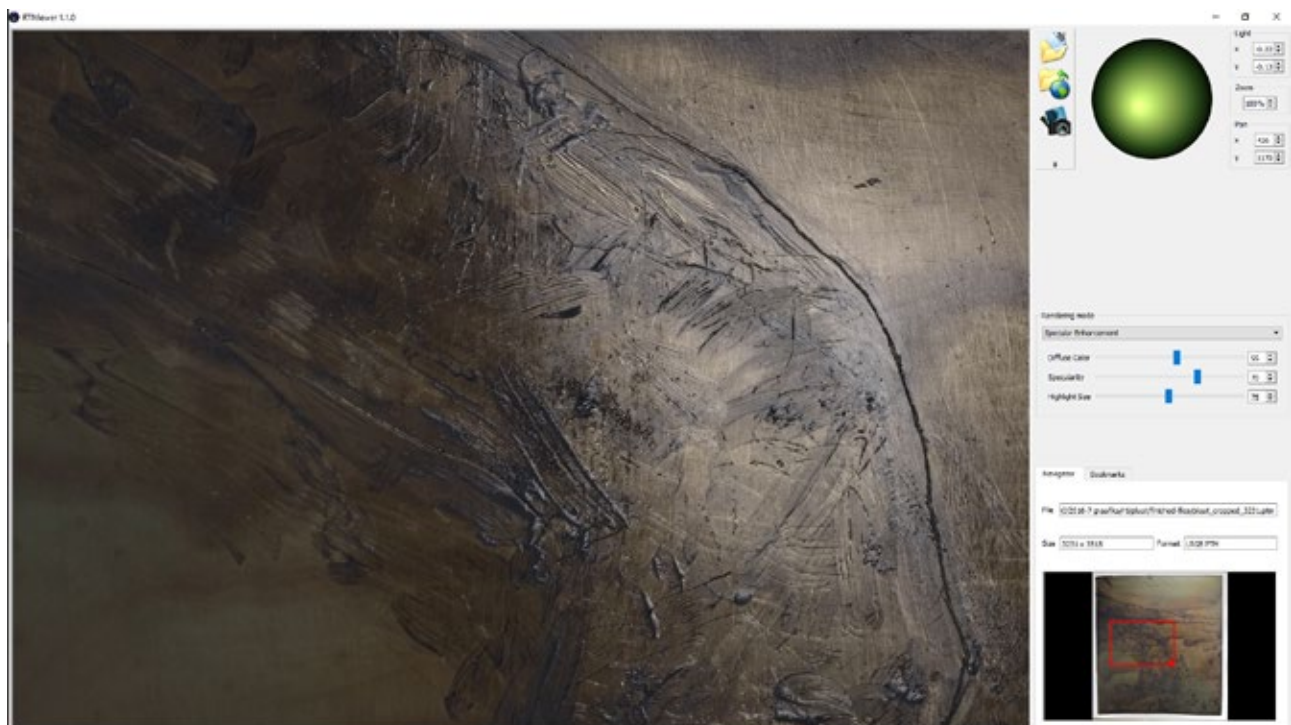
"Käsi" vaskplati foto, 2017

"Käsi" tõmmis, ofort, 2017

"Käsi", vaskplaat *RTIBuilder*'is, 2017

"Käsi", vaskplaat *RTIBuilder*'is, 2017

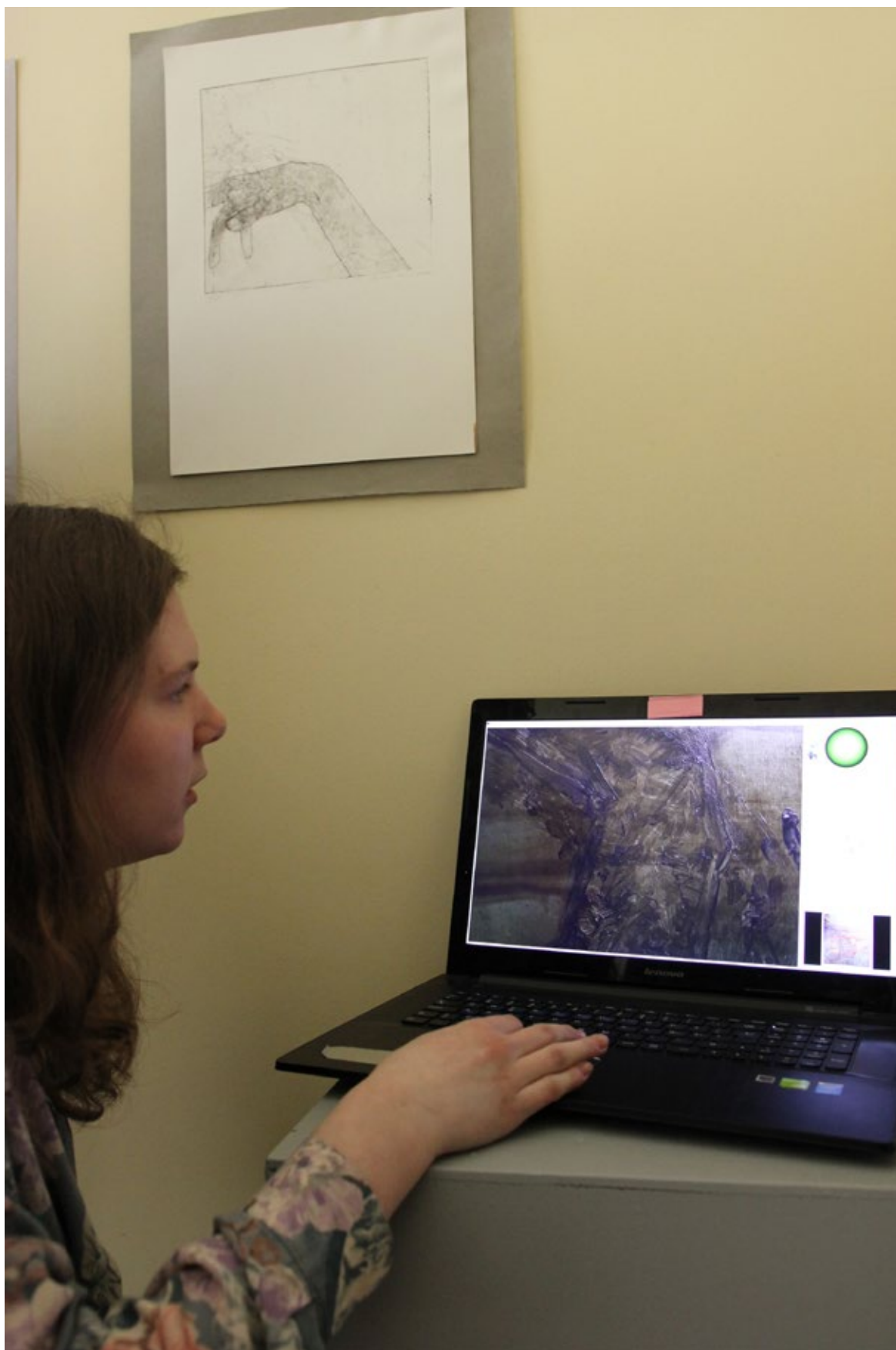

Foto ülespanekust, 2017