

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

ACCÈS

métro : Palais-Royal, Pyramides, Tuileries
autobus : 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95
parkings : Carrousel du Louvre, Pyramides

TARIFS

- > plein tarif : 8 €
- > tarif réduit : 6,50 €
accès gratuit aux moins de 18 ans
- > Ce billet donne accès au musée des Arts décoratifs (sauf nef),
au musée de la Mode et du Textile, et au musée de la Publicité.

> Visites (public individuel) :

programme consultable sur le site www.lesartsdecoratifs.fr
Renseignements : adac@lesartsdecoratifs.fr, 01 44 55 59 26

> Pour les étudiants (18-25 ans) d'écoles professionnelles :

visites guidées (1h) : 80 € / groupe (incluant l'entrée)
visites libres : 30 € / groupe

Les groupes sont limités à 25 personnes maximum

> Accès pour les personnes handicapées

le musée est accessible par le 105, rue de Rivoli

> Ouverture de l'exposition

du mardi au vendredi de 11h à 18h
nocturne le jeudi de 18h à 21h
samedi et dimanche de 10h à 18h
fermée le lundi

DÉPARTEMENT PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL

> Pour le public étudiant et adulte

visites pour groupes, renseignements et réservations :
mail : adac@lesartsdecoratifs.fr
tél. : 01 44 55 59 26 / 75 // fax : 01 44 55 59 58

> Pour les jeunes de 4 à 18 ans

ateliers, parcours et visites guidées pour les jeunes de 4 à 18 ans
renseignements et réservations :
mail : jeune@lesartsdecoratifs.fr
tél. : 01 44 55 59 25 / 75

SERVICE des PUBLICS

LES ARTS DÉCORATIFS

AIDE À LA VISITE N°17

DÉPARTEMENT PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL

100% FINLANDE

Dans le cadre de la saison finlandaise, les musées des arts décoratifs et de la publicité, ont choisi de se pencher sur les créations d'artistes finlandais en matière de design et de graphisme au cours du XXe siècle

L'AFFICHE 100% FINLANDE, 1907-2007

(29 mai-26 octobre 2008)
confronte grâce à la collection du musée finlandais de l'affiche de Lahti, 100 ans de création d'affiches, ainsi que le travail des jeunes graphistes récompensés par l'association Grafia en 2007.

PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS

(29 mai-31 août 2008)
propose un parcours à travers le design finlandais actuel, placé sous le signe du bois en tant que matière et comme source d'inspiration.

1 Erik Vasström (1887-1958),
Kuopion talvikisat 1921,
lithographie 1919, 65 x 55,5 cm

« Le chemin s'élevait doucement ; c'était un chemin plein de creux et de flaques, où les roues des charrettes avaient tracé de profondes ornières. Dans deux bas-fonds brillaient le vert pâle des aiguilles de sapin et le brun très foncé de la terre des champs contrastant avec le jaune gai des tas de sable jetés en hiver sur le chemin au moment du dégel. » Waltari

LES ARTS DÉCORATIFS
107, rue de Rivoli – 75001 Paris
tél. : 01 44 55 57 50
www.lesartsdecoratifs.fr

Temps de visite conseillé : 2h à 2h 30

NOTES

Crédits photographiques :
© Klaus Haapaniemi : fig 11
© Maria Jauhiainen : fig 12
© Markku Kosonen : fig 10
© Marimekko Corporation : fig 15
© Mikko Paakkanen : fig 13
© Jean Tholance : fig 14

© LES ARTS DÉCORATIFS - DÉPARTEMENT PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL, JUILLET 2008
DOCUMENT REPRODUCTIBLE, RÉDIGÉ PAR ANNE AMIOT-DEFONTAINE, CONFÉRENCIÈRE

L'URSS attaque la Finlande en 1939. A la fin de la guerre, elle reste indépendante mais perd des territoires au S/E et doit se résigner à subordonner sa politique étrangère à celle de l'URSS en échange de la préservation de ses institutions démocratiques (ce qu'on appela la « finlandisation » durant les années 50-90).

La Finlande est devenu un pays prospère en particulier dans le secteur des nouvelles technologies. Elle adhère en 1995 à l'Union européenne.

POUR PROLONGER...

BIBLIOGRAPHIE NON EXHAUSTIVE

- catalogue de l'exposition, Promenons-nous dans le bois, le design contemporain finlandais, éditions Les Arts Décoratifs, Paris, 2008.
- Cap sur la Finlande, affiches et voyages 1851-1965, Magnus Londen, Joakim Enegren, Antsimons, Sektorn Presse, 2008.
- Un portrait de la Finlande, faits et perspectives, Otava, Helsinki, 2005.
- catalogue de l'exposition, Formes scandinaves, Musée des Arts décoratifs, Pars, 1959.

SITES INTERNET

- www.lesartsdecoratifs.fr pour le dossier de presse des expositions
- www.100pour100finlande.fr
- www.info-finlande.fr

FILM ET OUVRAGES

- L'homme sans passé, film d'Aki Kaurismäki, 2002.

- Kalevala, l'épopée romantique nationale
- Aleksis Kivi, Les sept frères, 1870
- Mika Waltari, Un inconnu vint à la ferme
- Avto Paasilinna, Un homme heureux

GLOSSAIRE

* Lithographie :

procédé d'impression à plat, inventé en 1798 par Senefelder, fondé sur la répulsion naturelle de l'eau face à un corps gras. Sur une pierre calcaire polie, on dessine à la plume ou au crayon. Sous la presse, l'encre grasse est acceptée face à la trace grasse du dessin et rejetée où la pierre est mouillée.

* Affiche-objet ou Sachplakat :

manière de concevoir une affiche développée en Allemagne à partir de 1907 avec le Werkbund. L'anecdote et l'élément décoratif sont bannis ; seuls s'imposent sur un fond uni, de manière plate et minimale, au 1er plan, l'article à vendre et la marque.

* Le musée de Lahti :

seul musée d'affiches en Finlande, il conserve près de 63 000 œuvres dont 2/3 finlandaises. Il a été inauguré en 1975, en même temps qu'une biennale, qui parallèlement aux importantes donations, a largement contribué à l'enrichissement des collections.

ESPACE MULTIMÉDIA

Depuis l'ouverture du musée de la Publicité, un espace multimédia grand-public est accessible dans les espaces du musée.

- 12 postes informatiques donnent accès à la base de données gérant les collections.
 - 27.000 œuvres (affiches, films et objets publicitaires) sont présentées, accompagnées d'une fiche descriptive et d'une reproduction numérique
- Cette base est régulièrement enrichie, afin de présenter, à terme, l'intégralité des collections.

« L'AFFICHE 100% FINLANDE 1907-2007 »

Grâce aux collections du musée de Lahti et à Grafia, nous abordons la création graphique finnoise. Ouverte sur l'Europe, elle a reçu et appliqué les différents courants du XXe siècle.

L'AFFICHE FINLANDAISE DU XXE SIÈCLE... ... OU PETITE HISTOIRE DU DESIGN GRAPHIQUE...

LA FINLANDE AUTOUR DE 1900 (SALLE 2)

VERS L'INDÉPENDANCE DES AFFICHES POLITIQUES SOUVENT PROCHES DE L'ART DE LA CARICATURE, DES AFFICHES D'ARTISTES INFLUENCÉS PAR LES MOUVEMENTS SÉCESSIONNISTES EUROPÉENS.

Les affiches autour de 1900 sont l'œuvre de caricaturistes ou de peintres qui trouvent dans la lithographie* un moyen d'expression et une source de revenus: l'affiche artistique, proche d'une peinture de chevalet ou de l'illustration, devient support de publicité.

Les Finlandais luttent pour conserver les avantages acquis sous la domination russe et remis en cause à partir des années 1890. Des affiches politiques engagées, commencent à combiner texte (en finnois) et image.

Alexander Federley (1864-1932), un des premiers affichistes à vivre de son art, emprunte à la Finlande ancestrale village, forêt et neige pour mieux regretter la fin des timbres finnois (1901). Le caricaturiste Heino Aspelin dit Haapkylä, (1881-1957), dénonce en 1909 par 4 affiches humoristiques, ce qui sépare le peuple des politiques russophiles.

La guerre civile après l'indépendance (1917) voit la victoire des « blancs » proche des Allemands. Leurs affiches classiques sont lourdes de symboles nationaux (Votez pour les candidats du parti du rassemblement national, Matti Björklind (1908-1969), 1936). Les affiches électorales des « rouges » souvent anonymes, reprennent le graphisme de la gauche internationale socialiste : lignes puissantes des corps, peu de couleurs, message fort... (L'unanimité est une force, sociale-démocratie, 1923, Ola Fogelberg (1894-1952))

Le style des affiches, influencé par les artistes viennois et munichoïses (Jugendstil) se géométrise et tend vers l'abstraction décorative par de grands aplats de couleurs, des cernes noirs, et la lettre devient un élément de composition de l'image.

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), un des créateurs de l'art de l'affiche finlandais, décorateur du Pavillon finlandais de l'Exposition Universelle de 1900, rejoint l'école allemande : il sait parfaitement combiner le vocabulaire formel à la mode avec le message simplifié de l'affiche (Bil Aktie Bol, 1907, fig.3). Le peintre Bruno Tuukkanen (1891-1979) utilise sa riche expression décorative (entrelacs orangés, rehauts d'or), très éloignée de la simplicité visuelle habituelle en Finlande (Exposition d'artistes finlandais II, 1914).

LA FINLANDE ENTRE-DEUX GUERRES (SALLE 3)

DÉVELOPPEMENT D'UN « ART DÉCO » DE L'AFFICHE SOUS L'INFLUENCE DU CONSTRUCTIVISME ET DU FONCTIONNALISME.

Les années 1920-1930 sont celles d'un grand épanouissement économique et culturel, tourné vers l'international.

L'École Centrale des Arts d'Helsinki fonde en 1926 un département de graphisme dirigé par Toivo Vikstedt (1891-1930). Ce graphiste aborde encore l'art de l'affiche comme un peintre dans la richesse de ses traits colorés, mais sa mise en page audacieuse le rapproche du Jugendstil (Salon de la publicité, 1928, fig.4).

L'art de l'affiche prend son essor sous l'influence du constructivisme et du fonctionnalisme: la composition des affiches devient très structurée, la mise en page dépouillée est dynamisée par l'asymétrie, et les formes géométriques du dessin adoptent des couleurs pures (abandon des demi-teintes, du dégradé, et exploitation des blancs en réserve) (fig.1). La typologie simple et fonctionnelle utilise les « sans serif » dits « caractères bâtons » (Säg det Med Trychsvårta, Paul Jerima (1892-1954), 1935).

Le travail de l'affichiste français Cassandre (1901-1968), inspire Jorma Suhonen (1911-1987), créateur de la grande agence SEK. Dans son affiche Fly to Finland de 1933, il reprend le dynamisme et la dramatisation de la composition au cadrage photographique (grand ciel avec avion, vue en contre plongée sur un monument historique d'Helsinki), l'économie de couleurs et la simplification des surfaces géométriques.

Apparaissent aussi les affiches-objets* pour des « réclames » en couleur de produits alimentaires (Maitoa, encore plus de lait, Martin Koblo (1905-1969), 1932).

L'environnement naturel de la Finlande répond à l'idéal de vie des années 30 : le sport et le tourisme qui s'y développent, offrent aux jeunes graphistes de nouveaux champs d'application. Les Jeux Olympiques d'Helsinki en 1940 ont été annulés et reportés en 1952. L'affiche d'Ilmari Sysimetsa (1912-1955) conçue sur concours en 1932, a suivi le report (Jeux Olympiques d'Helsinki, 1952): l'athlète Paavo Nurmi « le Finlandais volant », court sur le globe terrestre sur lequel se détache en rouge la « petite Finlande », amputée par les Soviétiques d'un morceau de territoire après la guerre !

L'ÂGE D'OR DE L'AFFICHE FINLANDAISE : LES ANNÉES 1950-1960 (SALLE 4)

LA PUBLICITÉ PARTICIPE AU DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION : CRÉATION D'AGENCES, DE STUDIOS...

LE DESIGN GRAPHIQUE CHERCHE LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE COMME LE DESIGN ET L'ARCHITECTURE : ORGANISATION DE CONCOURS, D'EXPOSITIONS...

Les graphistes se joignent aux acteurs du design finlandais qui, à la suite d'Aalto, rayonnent dans le monde entier. Tapio Wirkkala (1915-1985) promeut la maison d'édition Arabia (1950).

La verrerie Nuutajärvi, créée en 1793 est un important foyer de création pour les jeunes designers dont Anneli Qveflander, née en 1929 (Nuutajärvi, 1950).

Mis en image par Timo Sarpaneva (1926-2006)(Karhula Iittala, 1952), l'éditeur finlandais Iittala de renommée mondiale, d'abord spécialisé dans les créations verrières, puis dans la céramique après sa fusion avec Arabia, crée des ateliers où des artistes invités travaillent à des pièces uniques, sans contrainte d'édition.

L'entreprise de textile Marimekko développe un style particulier, frais, simple, entre mode et design, avec des motifs gais et colorés (comme la célèbre collection textile Luonto de Maija Isola). A côté de leurs designers « maison », les ateliers accueillent des créateurs indépendants le temps d'une saison. (Le coton se porte bien à l'école (1959), Kimmo Kaivanto, né en 1932).

L'image du fameux fauteuil bulle d'Aarnio, apparaît dans une affiche pour l'éditeur Asko de Kyösti Varis, né en 1933, grand affichiste et important directeur d'agences novatrices (Asko, ici nous construisons notre nid, 1968).

La maison d'édition Artek (Artek, Nyström, 1956) fondée en 1935 par des architectes et des designers dont Aalto pour une diffusion internationale de leurs créations, a su promouvoir un design d'avant-garde, à la ligne fluide (bois courbé), ergonomique et dynamique, pour les individus ou les collectivités. Aujourd'hui dirigée par Tom Dixon, elle perpétue la tradition d'Aalto - lignes organiques revisitées, conception d'architectures en matériaux composites de bois et de plastiques recyclés comme dans son pavillon à la Triennale de Milan en 2007, conçu par Shigeru Ban.

P.O. Nyström (1929-1996), élabore des affiches au graphisme épuré : dans Finland, Woodland (1962), la nature, un lac et des îles, sert d'image et de « matière » par un rendu noir et blanc de l'écorce de bouleau (fig 2). Avec cet artiste, la Finlande s'aventure aux limites de l'abstraction.

Les affiches ne sont plus seulement informatives, elles suscitent des émotions : tout en conservant les valeurs finlandaises - rapport direct à l'objet, simplicité et fonctionnalité - l'heure est à la malice et à l'humour, à la poésie et au rêve...

Eero Aarnio (né en 1932) : pionnier, il a su exploiter les possibilités fonctionnelles et esthétiques du plastique pour des meubles sculpturaux et poétiques aux lignes fluides, aux formes abstraites répondant à l'art de vivre des années 60 (Culture Pop). Fauteuil Pastilli, 1967-68, fibre de verre moulée, polyester.

GALERIE DES BIJOUX

Saara Hopea-Untracht (1925-1984), rejoint la bijouterie familiale en 1958 et crée des pièces constituées de formes géométriques proches d'anciennes créations indiennes (bagues et collier).

Eila Minkkinen, née en 1945, s'est spécialisée dans les techniques du métal mais travaille toutes sortes de matériaux naturels pour dénoncer les problèmes environnementaux (broche-bûche, métal).

« AUSSI ROUGE QUE POSSIBLE », NIVEAU 2 (SALLES « CÉRAMIQUE ET VERRE » ET « ROUGE PRÉCIEUX, CACHÉ »)

Les recherches de coloration rouge intense translucide, pour la verrerie Nuutajärvi, vers 1955-1965 par 3 grands artistes:

Kaj Frank (1911-1989), verre, vase et pichet en verre soufflé-moulé. Et Saara Hopea-Untracht (1925-1984), verre bistro à pied en verre soufflé-moulé.

Les pièces d'art de Timo Sarpaneva (1926-2006), 2 vases Kelo, pour Venini (Murano), 1990, verre triplé soufflé-moulé et taillé.

Les créations des années 50' ont envahi l'espace public et privé des Finlandais, les tissus de Marimekko ou les meubles d'Aalto sont toujours édités ! Elles font partie du patrimoine et de l'esprit de création finlandais.

Extraordinaire cocktail de savoir-faire, de confiance et de succès, tout concoure à ce qu'aujourd'hui le design, en particulier le design industriel, soit une valeur économique et culturelle sûre en Finlande.

QUELQUES JALONS D'HISTOIRE

L'histoire de la Finlande est caractérisée par la lutte d'influence que se sont livrés ses deux grands voisins, la Suède et la Russie.

En 1157, le roi de Suède, Eric IX, occupe la Finlande. Pendant ses six siècles « suédois », la Finlande luthérienne développe son économie (fondation d'Helsinki en 1550).

En 1809, le Tsar Alexandre 1er transforme le pays en « Grand duché » autonome de l'empire russe ; Helsinki devient capitale.

Le Tsar Nicolas II, à la fin du XIXe s, tente de russifier le pays et provoque la création du mouvement de l'Indépendance, mené par les intellectuels.

Profitant de la Révolution soviétique, les Finlandais proclament leur indépendance le 6 décembre 1917. Commence alors une guerre civile entre Rouges soutenus par le pouvoir révolutionnaire russe, et Blancs alliés à l'Allemagne, qui triomphent en avril 1918.

La République est proclamée le 17 juillet 1919.

LES VALEURS COMMUNES AUX DESIGNERS FINLANDAIS

- une approche rationnelle et pratique de la vie quotidienne
- la sobriété des matières et des techniques
- des orientations innovantes et imaginatives, qui s'inscrivent dans l'air du temps et qui répondent aux besoins des consommateurs.

LES PRINCIPES DE MODERNITÉ

- la modularité des fonctions (déclinaison, combinaison, personnalisation)
- la simplicité d'usage
- la résistance et la longévité.
- l'association des formes et des couleurs.

LES FORMES DOUCES ET SIMPLES

- inspirées de la nature, pures et authentiques
- adaptées au corps (recherches d'ergonomie)

NIVEAU 7

DES OBJETS DE TABLE: LE DESIGN ENVAHIT L'ESPACE DU QUOTIDIEN

Tapio Wirkkala (1915-1985) :

le grand classique aux formes douces et à la technique parfaite. Designer polyvalent, il est aussi à l'aise avec le verre qu'avec la céramique, le métal, les meubles, les luminaires, les bijoux et le design industriel.

- service à café Variation, manufacture Rosenthal, 1962, porcelaine émaillée
- couverts Duo, Christofle, 1957, métal argenté
- carafe et verres du service Tapio, verrerie Iittala, 1954, verre soufflé-moulé

Saara Hoepa-Untracht (1925-1984) :

architecte d'intérieur, elle est connue principalement pour son travail du verre et pour ses bijoux.

L'esthétique « modulaire » répond à de nouveaux comportements.

- carafe et verres empilables, 1954, verre soufflé-moulé de couleur
- boîte à épices, 1956, acier émaillé

Kaj Frank (1911-1989) :

de l'artisanat à la production industrielle; pichet et verres tronconiques, verrerie Nuutajärvi, vers 1955, verre soufflé et moulé : d'abord produits artisanalement en verre soufflé puis édités en verre pressé moulé automatique; service Kilta, manufacture Arabia, 1951, faïence émaillée.

Ulla Procopé (1921-1968) :

le retour vers des matériaux et des techniques rustiques; service Ruska, 1960, grès verni.

Timo Sarpaneva (1926-2006) :

autre grand classique; service à thé Suomi Black and White, 1976, porcelaine émaillée

Heikki Orvola (né en 43) :

le maintien des traditions malgré l'arrivée des matériaux plastiques; carafe et verres du service Herttua, 1969-70, verre soufflé-moulé

DES OBJETS D'ART:

Témoins des audaces techniques et de la diffusion de l'art finlandais.

5 bouteilles de la série « Bolle », Tapio Wirkkala (1915-1985), verrerie Venini, Venise-Murano, 1966, verre soufflé, technique à 2 ou 3 paraisons dite «incalmo».

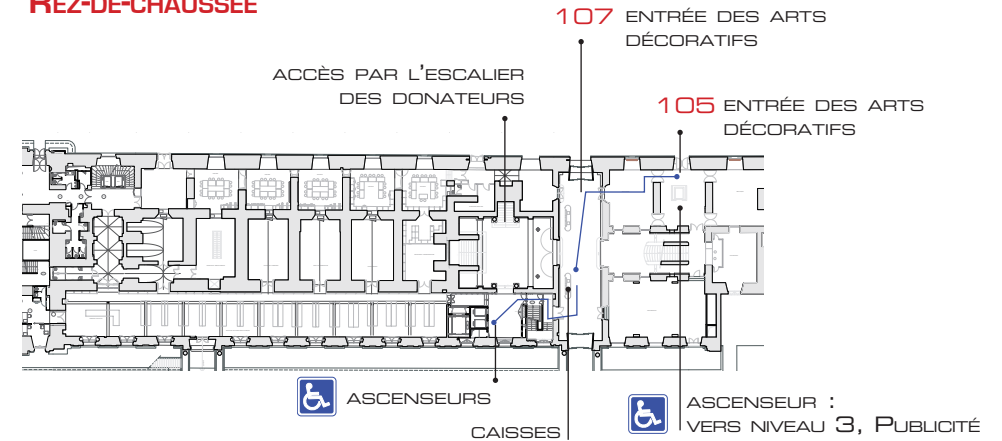
DES SIÈGES :

Des formes organiques qui font des émules!

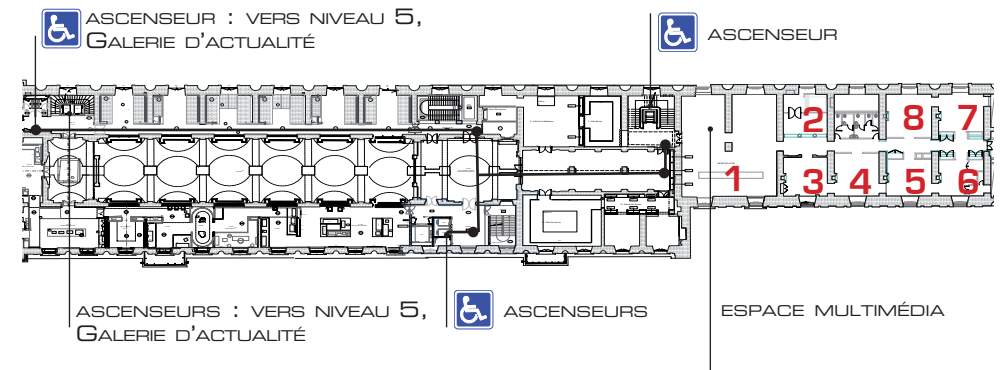
Eero Saarinen (1910-1961) : un des principaux créateurs des années 50', architecte, il a élaboré avec Eames aux USA, le langage du design organique.

fauteuil Tulipe, 1955-56, fibre de verre, fonte d'aluminium gainée de plastique, mousse de latex. (fig.14)

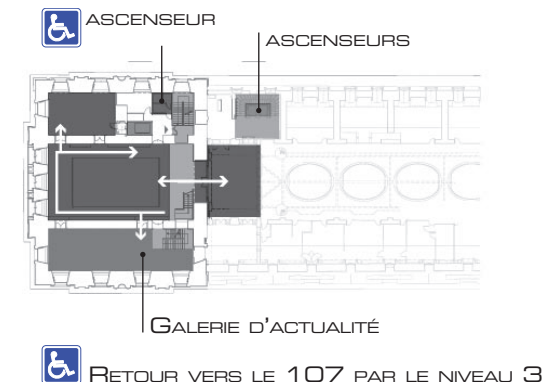
REZ-DE-CHAUSSÉE

NIVEAU 3 PUBLICITÉ

NIVEAU 5 GALERIE D'ACTUALITÉ

L'ÂGE D'OR DE L'AFFICHE FINLANDAISE : LES ANNÉES 1950-1960 (SALLE 5 ET RUE)

LES NOUVELLES TENDANCES DU GRAPHISME CONDUISENT L'AFFICHE FINLANDAISE VERS UNE ESTHÉTIQUE PROPRE.

Erik Bruun, né en 1926, développe un langage visuel personnel dans des affiches de rue lisibles immédiatement, où sa maîtrise de la lithographie est évidente. Avec une pointe d'humour à la Savignac (Destination North Finland, dite « le vol du saumon », 1957, l'avion constitué de poissons forme le « gag visuel », fig.5), il utilise des lignes proches du constructivisme suisse - mouvement d'art graphique d'avant-garde, représenté par Joseph Müller-Brockmann, influencé par le Bauhaus et le constructivisme russe, qui prône une approche rationnelle et objective, un art concret basé sur les formes géométriques, les couleurs fondamentales, et sur une typographie rigoureuse- (Le pantalon qui court, Hyvon,1957 fig.6). Souvent d'abord refusées par les annonceurs, ses affiches sont devenues des classiques.

Quelque soit le produit à vendre, bien de consommation ou bien culturel, l'affiche-objet répond aux critères finnois de simplicité et de pragmatisme. Martti Mykkänen (1926-2008) croque la vie moderne, l'exode rural qui force les villes à s'organiser en développant l'habitat social et les réseaux de communication (Lahti, 1961). L'accroissement de la circulation automobile entraîne des campagnes de prévention, directes (Sécurité routière, 1976, Heikki Ahtiainen, né en 1948) ou humoristiques (Mercredi sans accident, 1967, Kyösti Varis, né en 1933).

L'usage de « l'affiche-objet » est renforcé par l'essor de la photographie et du photomontage, et le changement de technique d'imprimerie - la lithographie et la sérigraphie cèdent la place à l'impression offset. Le « réalisme » choc obtenu, permet à des artistes engagés de traiter des sujets de société, comme le don du sang à la Croix Rouge (Help the helpers, 1969, Erkki Ruuhinen, né en 1943), ou la prévention des maladies (Association contre les maladies cardiaques, Martti Mykkänen, 1967).

L'affiche finlandaise, au graphisme épuré, ne ressemble plus à la peinture; elle a désormais un vocabulaire esthétique qui lui est propre.

ANNÉES 70 (SALLE 6)

ALORS QUE LA FINLANDE PROSPÈRE DÉVELOPPE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES (NOKIA), LA PHOTO SUPPLANTE LE GRAPHISME DANS L'AFFICHE PUBLICITAIRE; LES AFFICHISTES SE SAISISSENT DES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ.

Les problèmes de société sont soumis à la réflexion des consommateurs-citoyens avec des images qui interpellent par leur force artistique, leur attraction poétique, leurs effets dramatiques de photomontage, et leur lisibilité. Parmi ces images fortes, un classique de Jukka Veistola, Yellow flower, 1970, d'un impact visuel poétique contre l'usage des drogues ; Unicef, 1970, de Pekka Kuronen (1948-1997), dans laquelle la photographie noir et blanc « de reportage » oppose une colombe bien mal en point aux larmes d'un enfant victime de la guerre du Vietnam (fig.7).

Les nouvelles manières de vivre apparaissent au travers d'affiches proches des mouvements psychédéliques, pop'art et op'art (Habitat jeune 70, 1970, Osmo Omenamäki, né en 1940 ; Kiviranta, atelier de Graphisme, 1970, Osmo Pasanen, né en 1936).

LES ANNÉES 1980 - 1990 (SALLE 7)

L'AFFICHE FINLANDAISE S'AFFIRME, INFLUENCÉE PAR L'ÉCOLE POLONAISE : LES GRAPHISTES FINLANDAIS SONT RÉCOMPENSÉS LORS DES BIENNALES D'AFFICHES À VARSOVIE (DEPUIS 1966).

LE RETOUR DU GRAPHISME POUR LE CULTUREL.

Les affichistes participent à l'idée nationale que la force d'une petite nation réside dans l'éducation et la culture. Il s'agit de produire un art et une culture en phase avec l'air du temps, nourris par des exemples internationaux : ainsi au classicisme de Jyrki Markkanen, né en 1956 (Musée Alvar Aalto, 1984) répond la poésie fragile et directe de Mykkänen (1926-2008) (10e biennale de l'affiche de Lahti, 1993) ; le langage visuel riche et coloré d'Heli Hiltunen, née en 1960, proche du surréalisme et du groupe américain psychédélique Push Pin Studio (15e anniversaire du musée de l'affiche de Lahti*, 1990) ; et le travail d'Esa Ojala, né en 1948, sur la typographie et l'image de marque de Marimekko, (Marimekko, 30 ans, 1981).

Le développement durable est au centre des préoccupations de Seppo Koho, né en 1967. Ses luminaires, simples abat-jour en fines lamelles verticales de bouleau, suspendus à un fil ont l'avantage de donner deux possibilités simultanées d'éclairage, un direct, un diffus. L'exploitation intensive des bouleaux traditionnels posant problème, les créateurs optent pour la diversification des essences de bois comme l'usage du bambou par Henrik Tjaerby, né en 1977, et Tom Dixon, né en 1959, dans leur mobilier empilable et modulable créé pour Artek (cf. p.4)

La créatrice de bijoux Eila Minkkinen, née en 1945, dénonce les changements climatiques par un travail de mémoire : des restes de toundra ou du pollen, en voie de disparition, sont enchâssés telles des reliques dans une ampoule en verre. Markku Kosonen, né en 1945, un des plus remarquables artisans à utiliser les ressources naturelles du paysage, réinvente les gestes ancestraux comme le tressage de bois vivant, pousses et bourgeons compris, pour créer des « paniers » de nature vive en pleine croissance, simple métaphore de la vie (fig.10)

LE BOIS COMME « OBJET DE CURIOSITÉ

A l'image des naturalia et des objets des cabinets de curiosité du XVIIe s humaniste, les créations investissent l'espace étrange et inégal des bois, créant des liens inédits pour réconcilier l'homme et la nature.

Kristina Riska, née en 1960, propose sa version des troncs de boulot, dans de monumentales céramiques imitant leur écorce et les jeux de lumière sur leur surface, tandis que Mara Jauhiainen, née en 1971, dématérialise les feuillages pour les transformer en d'aériennes coupes de métal dont la forme rappelle certaines coupes en bois de Wirkkala. Elle utilise un procédé proche de l'eau forte, le laiton étant percé à l'acide (fig.12).

Les « bijoux de forêt » de Terhi Tolvanen, née en 1968, créent de subtils mélanges de matériaux naturels bruts et de matières façonnées, rectifiées, réparées par la main de l'homme.

LE BOIS COMME « ÉNERGIE » CRÉATIVE ET MATIÈRE À « NON DESIGN

Dans un esprit également écologique, les possibilités du bois sont exploitées jusque dans des exercices transgressifs. Chacun à sa manière par des jeux de construction subtils et ironiques, résout les problèmes de fonctionnalité, de place et de rangement, en économisant les ressources naturelles.

Ainsi Jouko Kärkkäinen brûle ses tabourets - billots après usage, récupère les parties inutiles de parquet pour en faire des sièges encastrables dans le dit parquet, tandis que Mikko Tapani Paakkanen, né en 1975, nous invite à recycler en le sciant le banc comme bois de chauffage! (fig.13)

Le bois n'est pas la seule source d'imaginaire des créateurs finlandais, certains répondent aussi à l'appel du design industriel très développé en Finlande avec les technologies de pointe (Nokia, Koné...). Mais les traditions et tout simplement la vie quotidienne du pays sont toujours très marquées par la culture de la nature et de ce matériau si présent qu'est le bois.

PETITE PROMENADE DANS LE DESIGN FINLANDAIS 50'-60'... AU MILIEU DE NOS COLLECTIONS PERMANENTES...

Dans les années 1930, le fonctionnalisme (Le Corbusier mais aussi Walter Gropius et le Bauhaus), qui entend marier les activités des hommes et les besoins de la vie moderne, pénètre la Scandinavie et influence l'architecte finlandais, Alvar Aalto (1898-1976).

Figure emblématique du design finlandais, il dessine et diffuse par la société Artek, des objets en verre et des meubles fonctionnels - avec de nouvelles techniques comme le contre plaqué plié et moulé - pour « habiter » ses créations architecturales.

Après la guerre, dans les années 50', la Finlande a besoin d'une identité nouvelle, moderne et internationale. Avec l'aide de l'industrie, les designers répondent au défi de l'époque et entreprennent de bâtir un quotidien nouveau et moderne, fortement influencé par les formes et les matériaux de la nature. Aalto, Wirkkala, Sarpaneva et Franck montrent leurs créations lors des triennales de Milan. Ces œuvres sont devenues depuis les « classiques » du design finlandais.

DESIGN CONTEMPORAIN FINLANDAIS

LE BOIS ENTRE CULTURE ET CRÉATION:

- des forêts (72% du territoire) et des lacs...
- des maisons en bois, ouvertes sur et dans la nature.
- du mobilier en bois courbé, avec les grands « classiques » du design finlandais des années 50, aux lignes simples et pures, mélange d'ascétisme et d'humanisme dans ce pays protestant, à la suite de la figure emblématique d'Aalto.
- une solide formation pour les créateurs : la Lahti Polytechnic Institut of Design et l'Université des arts et du design d'Helsinki.

QUE FONT LES DESIGNERS AUJOURD'HUI DE CETTE TRADITION ?

Le bois continue d'attirer la jeune génération de créateurs - moins connus que leurs aînés mais tout aussi dynamiques et primés internationalement -, sous sa forme artisanale ou dans ses applications industrielles, comme matériau ou comme source d'inspiration.

SUIVONS LE FIL DE LEUR TRAVAIL ET PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS

LE BOIS COMME MATIÈRE

Dans la tradition minimaliste et élégante des années 50, les nouveaux designers utilisent la simplicité d'utilisation, la rigueur des formes, et la pureté des lignes du bois, qu'ils façonnent par des procédés de fabrication modernes.

Harri Koskinen, né en 1970, chef de file de sa génération et reconnu mondialement (la fameuse Block lamp en 1996 pour Issey Miyake), dessine un mobilier très épuré qui paraît avoir été moulé d'un seul bloc. Les pieds sont inspirés des luges pour faciliter le déplacement. Il intervient dans des domaines et des matériaux variés (naturels ou recyclés), des arts de la table au petit matériel électronique.

Le travail du bois nécessite des outils appropriés. La célèbre manufacture internationale Fiskars, créée au 17ème siècle, innove depuis les années 1960, avec des outils au design ergonomique simple et fonctionnel, véritables prolongements du corps humain. Elle a rachetée en 2007, l'entreprise Iittala (cf. p.4) spécialisée dans les objets de décoration et les arts de la table.

LE BOIS COMME MOTIF DÉCORATIF

La représentation de la nature est au cœur du travail de certains graphistes.

Dans ses créations textiles pour Marimekko*, Erja Hirvi, née en 1968, joue avec les motifs végétaux, arbres ou fleurs, symétriques et colorés selon les heures de la journée ou les saisons. Pour Lumimarja, elle a photocopié directement les branches de l'arbuste pour les reproduire sur la toile ! (fig.15)

Le graphiste Klaus Haapaniemi, né en 1970, créé pour le décor mural mobile (stickers) comme pour la vaisselle de table, un monde onirique fait de créatures de légende, d'animaux de la forêt et de plantes vénéneuses, à la limite entre le merveilleux de l'enfance et le kitsch, les Manga et l'esthétique de Jean Lurçat. (fig.11)

Eliina Helenius, née en 1963, pour « apporter un petit morceau de nature dans les intérieurs » suggère les veines du bois dans de simples tapis confortables et chaleureux.

LE BOIS COMME RÉPONSE MILITANTE À DES PRÉOCCUPATIONS ÉCOLOGIQUES

Face aux défis écologiques de notre planète, les designers finlandais proposent des créations originales et réfléchies.

Les techniques du bois sont appliquées à de nouveaux usages - isolants thermiques et acoustiques par exemple. C'est ainsi que Jouko Kärkkäinen, né en 1962, invente des panneaux muraux en minces feuilles de bois imitant les tissus plissés, lointains descendants des « plis de serviettes » du Moyen Age. Le cabinet d'architectes Plusarkkitehdit s'est spécialisé dans la vente sur Internet de maisons bioclimatiques, en bois, modulables, et à monter soi-même, pour renouer les liens de l'homme à son environnement (osmose proche de la tradition japonaise dont beaucoup de créateurs finlandais s'inspirent).

Pilot, initiales des 3 fondateurs, Piippo, Loiri et Tapsa, est un groupe d'artistes engagés qui « pilotent » les cours d'arts visuels à l'École supérieure des Arts Décoratifs d'Helsinki.

Ils se sont formés en Pologne qui a une école de graphisme importante dans les années 50-70 menée par Trepkowsky, Tomaszewski et Lenica: ils mettent l'accent sur la qualité de l'image, sur le lien existant entre le graphisme et l'artistique, et rejettent l'aspect uniquement commercial. Le message est immédiatement compris car réduit à l'essentiel, sans aspect décoratif.

Kari Piippo, né en 1945, s'exprime d'abord par un graphisme noir et blanc, avant d'introduire la couleur, idée forte sur le plan visuel (15e anniversaire du Musée de l'affiche de Lahti, 1990)

Pekka Loiri, né en 1946, graphiste spécialisé dans l'édition, créateur d'identités visuelles pour les entreprises et pour les théâtres, travaille souvent à partir de métaphores et porte un intérêt particulier à la typographie et au langage symbolique (aplats de couleurs japonisants, cernes vigoureux et mises en page audacieuses). Dans Musée de l'affiche de Lahti, 1975-1990, 1990, il reprend le bouledogue emblématique de la couverture de Heine, pour le premier numéro de la revue d'avant-garde Simplicissimus, qui relayait les travaux du Jugendstil munichois à partir de 1896.

Le langage visuel de Tapani Aartomaa dit Tapsa, né en 1934, est basé sur le fonctionnalisme finlandais qui donne un rôle important aux couleurs fondamentales pour dégager une forte charge émotionnelle (4e vempula, 1987, fig.8).

LES ANNÉES 1990- 2000 (SALLE 8)

L'AFFICHE, SUPPLANTÉE PAR L'INTERNET, RESTE UN MEDIA MARGINAL, TOURNÉ VERS LE CULTUREL ET LE MESSAGE SOCIAL.

L'INFLUENCE DU JAPON EST VISIBLE DANS UNE ATTENTION NOUVELLE PORTÉE AU MINIMALISME, ET DANS LA RECHERCHE D'UNE PERFECTION TECHNIQUE ET ARTISTIQUE.

L'INFOGRAPHIE ET LA PHOTO NUMÉRIQUE RENOUVELLENT LES TECHNIQUES.

Hilppa Hyrkäs, née en 1960, continue la tradition de l'affiche-objet, dans le domaine écologique et social, avec une économie de moyens formidable (Stop climate change, 2006, fig.9). Timo Berry, né en 1973, renforce l'impact symbolique de ses affiches par l'usage de la photo noir et blanc (Amnesty International, Freedom of expression, 2005).

L'anniversaire de l'indépendance et l'entrée en Europe servent de prétexte pour dénoncer de graves sujets de société comme la solitude des enfants (Finlande, 90 ans, 2007, Petteri Meriluoma, né en 1967). La lutte contre la prostitution demande des visuels spectaculaires et allégoriques (Prostitution. On en redemande, Mari Pietarinen et Philippe Gueguen, 2005).

L'influence du minimalisme japonais se ressent dans l'affiche contre la pollution de Pekka Loiri (Indications, 2005), mélange typique de tradition et de modernité, rendant la lecture du message plus sensitive et subjective que rationnelle et objective.

Grafia (salle 1)

L'association Grafia, équivalent du Club des directeurs artistiques en France, s'est donnée pour but de faire connaître les métiers du design graphique. Parmi ses nombreuses activités de promotion, elle réunit depuis 1980, un jury qui récompense les meilleurs travaux dans ce domaine.

Les premier et deuxième prix de l'année 2007 dans chacune des catégories sont présentés: identité visuelle, édition, annonce presse, publicité hors média, film publicitaire, publicité radio, affiche, photographie et illustration, multimédia.

On remarquera l'usage original des nouveaux médias comme l'Internet, ou d'événements (art tuning, clip) pour des cibles renouvelées (jeunes, citoyens, curieux...) et des petits budgets de communication.

Les réalisations primées montrent l'influence des pubs trash anglaises, le goût pour un humour décalé (ambiance du quotidien à la Kaurismäki, situation absurde), celui pour des messages directs, brefs et forts, ainsi que l'usage de la photographie d'art dans les prises de vue frontales en gros plan et l'hyper-réalisme du rendu. Les créateurs déclinent en les actualisant les tendances du graphisme prisées depuis les années 50.

2 Per-Olof Nyström,
Finland woodland,
Lithographie, 1962, 99,5 x 61,5 cm,
Lathi, musée de l'affiche

3 Akseli Gallen-Kallela,
Bil Aktie Bol,
Lithographie, 1907, 87,5 x 114,5 cm,
Lathi, musée de l'affiche

10 Markku Kosonen,
Coat Willow Basket, 2005,
branches de saule avec chatons,
Pièce unique

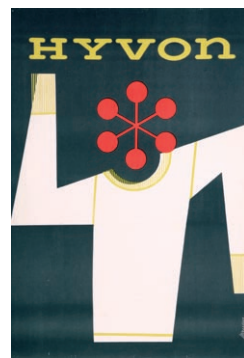
11 Klaus Haapaniemi,
Assiette Linnut, 2007,
porcelaine émaillée, 30 cm,
Editeur : IITTALA, Finlande,
Collection IITTALA

4 Toivo Vikstedt,
Reklam mässan /
Salon de la publicité,
Lithographie, 1928, 81.5 x 64 cm,
Lahti, musée de l'affiche

5 Erik Bruun,
Destination North Finland,
Lithographie, 1957,
Lahti, musée de l'affiche

6 Erik Bruun,
Hyvon,
Lithographie, 1957,
99.5 x 69 cm,
Lahti, musée de l'affiche

12 Maria Jauhiainen,
Coupe Lehti, 2003,
feuille de laiton pelliculé rouge,
L. 32 cm ; l. 31 cm ; H. 8 cm,
Collection de l'artiste

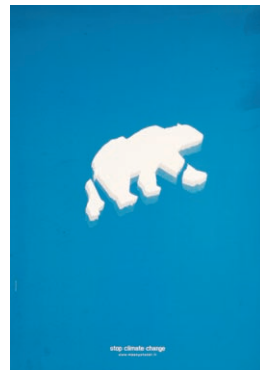
13 Erja Hirvi,
Tissu Lumimarja, 1994, coton, L. 94 cm, Editeur :
MARIMEKKO CORPORATION,
Collection MARIMEKKO CORPORATION

7 Pekka Kuronen,
Unicef,
Sérigraphie, 1970,
100 x 70 cm,
Lahti, musée de l'affiche

8 Tapani Aartomaa,
Neljä vempula. Näyttely lapsille /
Quatrième « Vempula ». Exposition pour enfants,
Sérigraphie, 1988, 84 x 59.5 cm,
Lahti, musée de l'affiche

9 T Hilppa Hyrkäs,
Stop Climate Change / Arrêtez le
changement climatique,
Sérigraphie 2006, 100 x 70 cm,
Lahti, musée de l'affiche

14 Eero Saarinen,
fauteuil Tulipe, 1955-1956, fibre de
verre, fonte d'aluminium gainée de
plastique,
mousse de latex éd. Knoll internatio-
nal, Les Arts Décoratifs, inv. 41175

15 Mikko Tapani Paakkanen,
Banc à scier Takkajakkara, 2006,
pin, L. 133 cm ; Pr. 60 cm
Collection de l'artiste