

Dialogue + ●

minä perhonen & Esa Vesmanen

avec Alvar Aalto à la Maison Louis Carré

29 Sept. – 17 Nov. 2024

gauche: Esa Vesmanen, photo de Chikako Harada
droite: Akira Minagawa, photo de Yayoi Arimoto

Cette exposition présente des oeuvres de la marque japonaise de textile et du design pour l'art de vivre et du designer finlandais Esa Vesmanen, qui explorent la transformation des principes modernistes dans le cadre d'un dialogue interculturel.

La Maison Louis Carré offre un cadre exquis à cette exposition qui explore l'héritage d'Alvar Aalto dans la culture mondiale du design d'aujourd'hui. Son influence est encore perceptible dans l'architecture et le design contemporains, mêlée à une série d'explorations et de tendances formelles, rendues possibles par les nouvelles techniques et les innovations matérielles. Le langage de conception d'Aalto doit également être considéré comme faisant partie d'une approche écologique de l'architecture et du design, comme le soulignent les designers Esa Vesmanen et Akira Minagawa dans l'interview ci-dessous.

L'accent mis sur la simplicité dans l'utilisation des matériaux est lié à l'architecture vernaculaire finlandaise et aux traditions artisanales japonaises. Dans ces deux cultures, l'expérience sensorielle de l'espace est fortement liée au paysage et à l'appréciation des éléments texturaux. Dans les approches contemporaines du design, l'héritage d'Aalto peut être compris comme un ordre symbolique de principes et de valeurs qui sous-tendent la pensée du design dans les pays nordiques. En même temps, les qualités universelles de la sensibilité d'Aalto pour l'unité formelle, la simplicité et les textures chaleureuses devraient également être examinées dans le cadre d'un dialogue, où les idées circulent et se développent dans l'inconscient global plus large du métavers, fusionné avec le dynamisme des nouvelles tendances.

La collaboration entre le designer finlandais Esa Vesmanen et la marque de design japonaise minä perhonen est un exemple de dialogue interculturel, où les idées et les inspirations ont été absorbées et synthétisées avec les principes du design moderniste nordique. Leur collaboration a débuté avec la gamme de luminaires Finom, dans laquelle les qualités matérielles du contreplaqué fin, comme du papier, sont magnifiquement explorées à l'aide de nouvelles technologies. Tout en continuant à jouer avec les possibilités formelles du bois, les luminaires évoquent également l'effet sensoriel japonais de la légèreté de l'écran « shoji ».

L'artiste et designer japonais Akira Minagawa est le fondateur de minä perhonen. Son expérience de la culture esthétique des pays nordiques remonte à sa jeunesse, une appréciation qui sous-tend toujours l'idéal de simplicité du design, évident dans la gamme de textiles, de mode et d'articles pour la maison de minä perhonen. Tout comme Aalto a travaillé en étroite collaboration avec Finmar, Artek et Otto Korhonen pour explorer de nouvelles formes de bent-ply, Esa Vesmanen a travaillé avec le fabricant de bois Koskisen et, depuis 2019, avec minä perhonen pour étendre la gamme de luminaires grâce à des techniques d'impression.

Outre la sélection de lampes Finom d'Esa Vesmanen, l'exposition comprend ses premières créations telles que la chaise-longue, également conçue en contreplaqué, qui résulte de l'expérimentation et de l'exploration de l'élasticité de différents types de contreplaqué. Une œuvre plus récente est le système d'étagères modulaires Palapeli conçu aussi en contreplaqué, qui peut être assemblé en diverses combinaisons comme un système flexible. Ces pièces représentent des approches esthétiques très différentes de l'utilisation du bois dans le mobilier contemporain. La plateforme de cuisine minimaliste KOE, un premier modèle en métal, rappelle la cuisine à flamme ouverte de style Teppanyaki et la fusion des éléments fondamentaux dans un objet élégant. Dans le cadre d'un projet expérimental, Vesmanen a cherché à transformer le tabouret classique Aalto 60 pour Artek en utilisant des textiles minä perhonen récupérés, afin de déconstruire l'esthétique purement fonctionnelle du tabouret.

Les articles de la marque minä perhonen apportent une touche ludique supplémentaire à la Maison Louis Carré. Ils comprennent une série de tapis en laine par Akira Minagawa, spécialement créés pour compléter l'intérieur de la villa, ainsi que des lithographies originales de Minagawa. Comme de nombreuses créations textiles, les tapis moelleux apportent chaleur et confort, ainsi qu'un élément de douceur, rompant avec l'ambiance plus sobre du modernisme nordique. Bien que les créations de minä perhonen s'inspirent de la simplicité et de techniques artisanales dans l'utilisation des matériaux, de jolis motifs décoratifs évoquent en même temps la nature telle qu'elle est dépeinte dans les récits folkloriques. Le sens de l'émerveillement et de la fantaisie pour le quotidien est ajouté par des couleurs pastel mélangées aux textiles pour égayer les motifs. Cette approche artistique rappelle le phénomène esthétique du « kawaii » et les personnages de dessins animés dans l'art japonais contemporain et les marchandises populaires.

À l'époque d'Aalto, un sentiment d'exotisme devait encore prévaloir, qui a aujourd'hui disparu suite aux communications numériques mondiales. Actuellement, grâce à la myriade de formes d'expressions artistiques partagées et expérimentées à travers le monde, des affinités sont établies et explorées à travers les régimes de signification partagés dans « l'espace lisse ». Dans ce contexte, les éléments physiques de la terre sont une source de confort et de contraste par rapport à la vitesse et à l'éphémère qui ne cessent de croître. La modernité en tant que dialogue entre le transitoire et l'éternel est toujours significative et, en fait, n'a jamais semblé aussi réelle.

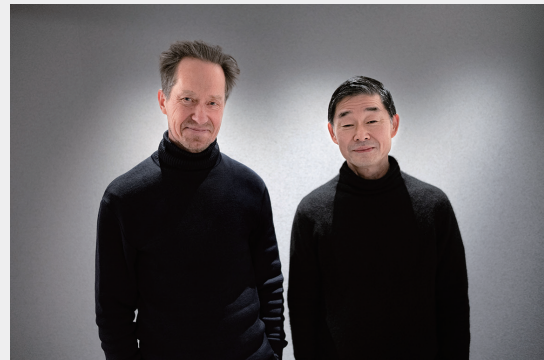
Dialogue + ●

minä perhonen & Esa Vesmanen

avec Alvar Aalto à la Maison Louis Carré

29 Sept. – 17 Nov. 2024

photo de Pekka Kiirala

Entretien

avec Esa Vesmanen et Akira Minagawa

Alvar Aalto a été l'un des pionniers de l'architecture et du design du XXe siècle. Pour vous personnellement, en tant que designer, quels sont les aspects les plus importants de son héritage?

Minagawa La philosophie du design durable.

Vesmanen La Finlande est un très petit pays, c'est pourquoi l'architecture d'Aalto a eu un impact énorme. Ses idées étaient en avance sur son temps, et son architecture organique et centrée sur l'homme a encore beaucoup à offrir à l'architecture et au design contemporains. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons travailler avec la nature pour construire un environnement durable.

La Maison Louis Carré a été conçue dans les années 1950, alors qu'Aalto était au sommet de sa carrière d'architecte international. Quelles sont les caractéristiques que vous appréciez le plus dans la conception de la Maison Louis Carré?

Minagawa Les lampes et la décoration intérieure ont été réinterprétées à l'origine pour la Maison Louis Carré. C'est un design qui tire le meilleur parti de la topographie — une fusion entre l'architecte, le client et le paysage.

Vesmanen La Maison Louis Carré présente des similitudes avec la Villa Mairea (résidence privée, 1937-39), qui était plus expérimentale dans sa forme et ses matériaux, ressemblant à un poème d'amour inachevé, laissant place à l'expérience. J'apprécie particulièrement l'espace ouvert et l'intégration avec la nature de la Maison Louis Carré, qui crée une connexion harmonieuse avec son environnement.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous, en tant que designer, que vos propres créations soient exposées dans un bâtiment moderniste aussi emblématique?

Minagawa Nous voulions coordonner les objets d'intérieur de minä perhonen avec la résidence originale de la Maison Louis Carré sans trop nous éloigner de l'atmosphère de la vie quotidienne, tout en préservant la « quotidienneté » de l'époque

Vesmanen Conçue à l'origine comme une résidence pour le galeriste Louis Carré, je trouve qu'il est approprié d'y présenter de nouvelles créations et œuvres d'art. Je me sens très honorée et privilégiée d'avoir l'occasion de présenter mes propres créations dans ce bâtiment, en cherchant à intégrer mon travail dans un dialogue avec l'espace et avec l'œuvre d'Akira Minagawa.

« un dialogue interculturel avec une approche plus ludique » — Esa Vesmanen

Dans une culture mondiale du design où une multitude d'influences et d'idées sont réinterprétées, quelles sont les caractéristiques du design scandinave semi-moderne que vous considérez comme faisant partie d'un dialogue interculturel plus large et durable?

Vesmanen Le patrimoine artisanal scandinave n'est pas un domaine homogène. Le design finlandais, par exemple, est connu pour sa simplicité et son utilisation de matériaux naturels, étroitement associés au travail d'Alvar Aalto. Tout en m'inspirant de cet héritage, je suis également ouvert à l'exploration de la manière dont ces éléments peuvent interagir dans un dialogue interculturel, avec une approche plus ludique.

Minagawa Pour cette exposition, nous nous sommes abstenus d'adopter une vue d'ensemble de la Scandinavie. L'une des caractéristiques des designers scandinaves étant qu'ils ont chacun leur propre style, nous avons décidé de nous concentrer sur le style de vie conçu par Alvar Aalto pour la Maison Louis Carré et d'y répondre cette fois-ci.

Les créations d'Aalto ont souvent été considérées comme partageant des caractéristiques avec les styles architecturaux japonais et asiatiques. Comment décririez-vous ces similitudes et pourriez-vous analyser l'approche d'Aalto et les raisons pour lesquelles il a adopté ces langages de conception?

Vesmanen Les designs finlandais et japonais ont en commun une utilisation minimaliste et sélective des matériaux. Cependant, leur style d'artisanat diffère, avec une tradition plus raffinée et subtile au Japon, tandis que le design finlandais est plus robuste et plus dépouillé. Les deux traditions sont enracinées dans la nature et se sentent liées à la forêt. Bien qu'Aalto n'ait jamais visité le Japon, il avait des liens étroits avec des japonais et une profonde curiosité pour l'art et l'architecture de ce pays. L'habileté des détails de ses intérieurs et de ses meubles se manifeste par la combinaison et l'association de différents matériaux, par exemple le rotin noué. La façon dont Aalto crée des compositions et des prolongements dans l'espace, en les ouvrant et en les fermant à l'aide de portes coulissantes, est également très japonaise. Il est donc fort probable

qu'il ait eu envie d'explorer le Japon à un moment donné.

Minagawa Ma propre interprétation de l'importance d'un espace approprié est basée sur la sensation physique, ce qui recoupe la pensée architecturale japonaise. Je pense que la conscience que les êtres humains sont physiquement à l'aise dans un espace limité est également commune au Japon.

« L'importance d'un espace approprié est basée sur la sensation physique, ce qui recoupe la pensée architecturale japonaise. » — Akira Minagawa

Dans le design et l'architecture scandinaves modernes, il existe une école de pensée basée sur une expérience phénoménologique de l'espace, où les qualités tactiles sont mises en avant comme un élément important de la conception. Dans quelle mesure adoptez-vous ce type de pensée en matière de design, et peut-il être lié aux traditions philosophiques asiatiques?

Minagawa La texture est un élément de conception aussi important que la fonction et la forme, et elle est essentielle à la perception matérielle de la conception. En Asie, je pense que la texture est tout aussi importante, étant donné que de nombreux designs sont créés à partir de matériaux naturels, principalement la terre et le bois.

Vesmanen Les recherches d'Alvar Aalto avec le menuisier Otto Korhonen ont abouti à l'emblématique piétement en L, fruit d'une expérimentation pratique. Mes propres expériences avec le contreplaqué sont également réalisées à la main, ce qui permet une approche dynamique et flexible. Par exemple, les formes de la lampe Finom n'ont pas été dessinées, mais ont évolué au cours du processus de suspension du bois. Je préfère laisser la flexibilité et la force naturelles du bois guider la forme. Mes expériences avec le contreplaqué cintré ont un lien direct avec l'approche tactile d'Aalto en matière de design. Je pense que ce lien reflète également la similitude entre les traditions finlandaises et japonaises en matière de design.

Dans le contexte post-numérique, les influences circulent de plus en plus. Vos créations sont-elles inspirées par l'art contemporain, la musique ou la pop-culture?

Minagawa Mes créations sont influencées et inspirées par tout ce qui se passe dans la société contemporaine, à travers ma propre vie quotidienne. Je pense que cela ne se limite pas à diverses créations, mais à tout ce qui existe dans la société et que nous voyons tous les jours.

Vesmanen Je suis curieux de tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de l'histoire, du présent ou de l'avenir. Je suis attirée à la fois par l'art contemporain et l'art ancien, trouvant mon inspiration dans l'expression artistique et dans la vie elle-même. Cependant, ma passion profonde réside dans la voile, où l'interaction harmonieuse du soleil, du vent et de l'eau nous conduit vers de nouveaux horizons.

La culture esthétique asiatique semble apprécier l'artisanat traditionnel, la simplicité, l'harmonie et l'austérité. D'autre part, il existe également une forte culture narrative de l'anime, du manga et de la fantaisie, qui se manifeste aussi dans la conception architecturale. Pouvez-vous vous inspirer de ces deux approches?

Minagawa Le design et la création sont inspirés par la fusion des valeurs relatives au sein de la société. De ce point de vue, il est naturel que les nouvelles créations soient inspirées par des allers-retours entre les domaines de la nature, de la tradition et de l'artisanat, et l'énergie des cultures telles que l'anime et le manga.

Vesmanen L'artisanat et l'architecture traditionnels sont profondément ancrés dans notre histoire, mais notre curiosité innée pour la vie alimente constamment notre désir de nous inspirer de cultures et d'aspects différents de la vie, qu'il s'agisse de l'histoire de l'artisanat traditionnel ou de la nouvelle culture de l'anime et du manga.

BIOS, INFORMATIONS

minä perhonen

Entreprise japonaise de design et marque de style de vie, fondée en 1995 à Tokyo, fabriquant des produits avec des motifs originaux produits à la main et des techniques artisanales. Leurs dessins textiles originaux sont archivés dans environ 1000 styles différents. Le nom de la marque « minä » signifie « je » et « perhonen » signifie « papillon » en finnois, en référence à la liberté de création de motifs originaux. La gamme de produits de minä perhonen comprend des tissus, de la mode, de la vaisselle, des meubles et des accessoires d'intérieur. Leurs créations s'inspirent de la nature, pour un style de vie quotidien. La gamme de produits est disponible dans leurs dix-sept magasins au Japon, et dans le monde entier dans des magasins sélectionnés.

www.mina-perhonen.jp/en/
www.mina-perhonen.jp/en/textile/

Akira Minagawa

Designer, artiste et fondateur de l'entreprise textile minä perhonen. La philosophie et le nom de la marque ont été inspirés par une expérience personnelle lors d'un voyage en Scandinavie à l'âge de 19 ans, au cours duquel il a été témoin de la relation entre le design et la vie quotidienne en Finlande. En tant que designer textile, il a collaboré avec les principaux fabricants de textiles scandinaves, tels que Kvadrat et Klippan. Outre son travail de designer en chef de la collection minä perhonen, il participe activement à la création de ses propres œuvres d'art à l'imprimerie Idem, à Paris. Il a participé à de nombreuses expositions dans le monde entier et, en 2024, une grande exposition au Musée national de Stockholm a été consacrée à l'ensemble de son travail pour minä perhonen.

DESIGN & MEMORY Akira Minagawa & minä perhonen Venue: Nationalmuseum, Sweden.
<https://www.nationalmuseum.se/en/design-memory>

Esa Vesmanen

Esa Vesmanen, designer basé à Helsinki, est architecte d'intérieur, concepteur de produits et fondateur de Pure Design. Il enseigne également à l'école des arts, du design et de l'architecture de l'université d'Aalto. Sa pratique du design est basée sur le minimalisme nordique, mêlant tradition, artisanat et innovation, avec une attention particulière à la préservation des espaces existants. Ses produits et prototypes sont régulièrement présentés lors de foires et d'expositions internationales de design, et il a fait l'objet d'articles dans Vogue, Elle Decoration, Dezeen et Wallpaper. Il a reçu plusieurs prix internationaux, dont le Red Dot Award en 2016, et le titre 'l'Architecte d'intérieur de l'année par l'Association des designers finlandais en 2008. Ses travaux les plus récents comprennent la conception de l'exposition permanente du musée d'art Ateneum en Finlande, et les intérieurs des magasins RIMOWA et Luxbag à Helsinki.

<https://puredesign.fi/en/>

Marianna Wahlsten

Journaliste et historienne du design, spécialisée dans l'architecture et les intérieurs. En plus des publications basées sur des recherches universitaires, son travail a été publié dans Elle Decoration (Royaume-Uni, Japon), The Telegraph Magazine, Plan Libre, Case di Abitare, CNN Digital, et Arkkitehti, la revue finlandaise d'architecture, et sur www.archi.tours. Elle est doctorante à l'Université Paris Cité, où elle travaille sur le développement typologique de l'aéroport d'Helsinki. Ses intérêts de recherche : le modernisme, la matérialité dans l'architecture, l'expérience spatiale, la philosophie du design.

Maison Louis Carré

Classée Monument historique, la Maison Louis Carré est le seul bâtiment conçu en France par Alvar Aalto. Elle a été construite en 1959 pour le marchand d'art et collectionneur français Louis Carré et son épouse Olga, installée sur une colline proche de la forêt de Rambouillet, à 40 km au sud-ouest de Paris. La Maison

Louis Carré est un chef-d'œuvre en soi, dotée des caractéristiques conceptuelles distinctives de la philosophie d'Aalto, l'un des maîtres de l'architecture du XXe siècle. L'omniprésence de la lumière naturelle, conjuguée à son design intérieur — accessoires, meubles, lampes et textiles — conçu sur mesure par Alvar, Elissa Aalto et leurs équipes, en font l'un des bijoux emblématiques de l'architecture et du design de la fin des années 1950.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dialogue: minä perhonen & Esa Vesmanen avec Alvar Aalto à la Maison Louis Carré

Vernissage le samedi 28 septembre de 17h à 20h.

Navette disponible sur réservation, départ de la Porte d'Auteuil à Paris.

L'exposition se déroulera du dimanche 29 septembre au dimanche 17 novembre 2024.

La Maison Louis Carré est ouverte les samedis et dimanches, de 14h à 18h. Une réservation en ligne est requise. Les visites à d'autres moments peuvent être organisées sur réservation également.

VISITE PRESSE

Une visite pour la presse est proposée le 28 septembre à 14h, en présence des designers et de la commissaire.

ADRESSE

Maison Louis Carré, 2 chemin du Saint-Sacrement, 78490
Bazoches-sur-Guyonne, France
maisonlouiscarre.fr

DISCUSSION

Le dimanche 29 septembre, de 16h à 18h, une discussion aura lieu à la Maison Louis Carré entre Akira Minagawa, Esa Vesmanen, Anne Bony et Yann Nussaume, sous la modération de Marianna Wahlsten.

CONTACTS

Marianna Wahlsten,
commissaire de l'exposition, journaliste et historienne du design
mariannawahlsten@gmail.com

Asdis Olafsdottir, directrice de la Maison Louis Carré
asdis@maisonlouiscarre.fr | +33 6 16 50 35 43

Aoi Nagae, attachée de presse, minä perhonen
press@mina-perhonen.jp

Justine Sarton, chargée de communication, Institut finlandais
Justine.sarton@institut-finlandais.fr

L'exposition bénéficie de l'aimable soutien du ministère finlandais de l'Éducation et de la Culture, de l'Ambassade de Finlande et des Amis de la Maison Carré.

Ministry of
Education
and Culture

Ambassade de Finlande
Paris

For more photos for press, [click here](#).