

TISSER sa toile

Pionnière du design textile, véritable légende vivante dans sa Finlande natale, Vuokko apporte sa propre lumière à une maison hors du commun, entre atelier et lieu de vie, posée dans une nature féerique en banlieue d'Helsinki.

PHOTOS *Mikko Ala Peijari*. RÉALISATION *Sarah de Beaumont*.

TEXTE *Pihla Hintikka*.

UN OPEN SPACE LUMINEUX.
L'espace salle à manger est à l'image du reste de la maison, chaleureux et épuré. Une ambiance à laquelle participent les meubles. La vaste table au plateau noir et pieds en métal chromé accueille des chaises Triennale Tuoli et une lampe Cocoon par Antti Nurmesniemi. À droite, un prototype de banquette pour Poltrona Frau.

BOISERIES ET RAYURES OMNIPRÉSENTES. Vuokko est assise sur une chaise Tuoli 001 par Antti Nurmesniemi recouverte de tissu Marimekko par Vuokko. Ci-dessous : parmi les peintures et objets divers, cadeaux d'amis artistes ou souvenirs de voyage, au premier plan, fauteuil Nojatuoli004 par Antti Nurmesniemi recouvert de tissu Marimekko par Vuokko. Tabouret en métal et assise cuir jakkara terasta ja nahkaa par Antti Nurmesniemi.

La créatrice dégage quelque chose d'unique, perceptible à travers son œuvre et dans l'ambiance chaleureuse et futuriste de sa maison.

Pas de doute, elle a un style très personnel, immédiatement reconnaissable, et ce, depuis ses débuts. À 74 ans, la créatrice de mode et de tissus Vuokko Eskolin-Nurmesniemi dégage quelque chose d'unique, perceptible à travers son œuvre ou dans l'ambiance à la fois chaleureuse et futuriste de sa maison lumineuse, qu'elle a conçue avec son mari Antti Nurmesniemi, célèbre architecte d'intérieur finlandais aujourd'hui décédé. Le lieu comme les tissus et les objets qui y sont exposés reflètent le parcours atypique de Vuokko (c'est par son prénom qu'on l'appelle, ici), qui fait partie du patrimoine design de la Finlande. Depuis déjà cinq décennies, Vuokko crée ses vêtements en utilisant l'idée du prototype et de la répétition. Connue pour son travail de la rayure et de l'imprimé XXL, ses couleurs franches et ses coupes minimalistes, elle a été l'un des noms les plus essentiels et influents liés à la mythique marque finlandaise Marimekko, avant de lancer sa propre ligne au début des années 60. Pour définir ce qu'elle fait, Vuokko préfère parler de design plutôt que de mode. Après tout, ne se destinait-elle pas, à l'origine, à la céramique ? Dans les années 1950, l'école des arts appliqués d'Helsinki s'appelait l'Ateneum (aujourd'hui connue sous le nom de l'Université Aalto de l'Art et du Design). C'est là que Vuokko commence ses études de céramique, tout en assistant en dilettante à quelques cours sur les textiles. À l'époque, on encourageait les étudiants à s'intéresser à plusieurs disciplines à la fois. Vuokko était donc en bonne compagnie, puisque les désormais légendaires designers Timo Sarpaneva et Yki Nummi, inscrits respectivement en arts graphiques et en décors, sont devenus des designers émérites dans les univers du verre et des luminaires. Malgré tout, les débuts de Vuokko dans la mode restent une affaire de hasard, entre flair pressenti et métrages de tissu imprimé à utiliser. Une chose est sûre, la jeune femme d'alors ne supporte pas les carcans de l'époque : elle se débarrasse des corsets et imagine des vêtements amples, sans coutures ni plis. Une révolution qui tape dans l'œil d'Armi Ratia, la fondatrice de Marimekko. La collaboration ne démarre pas dans les meilleures conditions : Armi propose à la jeune créatrice de copier un imprimé, Vuokko se rebiffe et impose l'un de ses propres dessins. Ce sera *Tibet*, le premier tissu Marimekko à porter un nom, comme tous ceux de la maison depuis. Même si Vuokko préfère souvent le concept à la fonctionnalité, elle lance néanmoins à partir de 1953 une collection de basiques qui font encore aujourd'hui le bonheur des Finlandais et des fans de ce pays atypique. Sa chemise rayée toute simple, *Jokapoika* (Garçon, dans le sens générique du terme) est adoptée par tous et toutes et devient un incontournable Marimekko. Après sept années au sein de la société iconique, elle lance sa propre marque éponyme, pour laquelle elle

continue de dessiner encore aujourd'hui. *"Le design n'est pas une affaire de tendances, mais de design en lui-même. L'idée fondatrice doit être intéressante. Le plus important est de s'inspirer de sa propre personnalité et de réfléchir pour soi-même. C'est ce que je fais toujours"*, souligne Vuokko [dans une interview avec le magazine *Apartamento*]. Pour cet esprit créatif, l'inspiration vient donc d'un dialogue interne, nourri par la musique, la danse et la nature. Elle y est baignée non-stop depuis sa maison, atelier à vivre de plus de 500 mètres carrés, posée au bord de la mer sur l'île de Kulosaari à quelques kilomètres de la capitale. Construite en neuf mois dans le milieu des années 70, la maison reste un petit bijou de lumière qui traverse les époques. Le mobilier et la majorité des luminaires ont été imaginés par Nurmesniemi, tandis que Vuokko s'est occupée de la décoration. Le bâtiment est conçu totalement en open space, hormis la chambre à coucher, avec une piscine et une série de quatre mezzanines, dont une en dessous du niveau de la mer. Aujourd'hui, l'étage supérieur sert d'espace intime à Vuokko (son "nid", comme elle l'appelle), avec sa chambre et son salon. L'étage suivant accueille les pièces à vivre et de réception, avec la cuisine quelques marches en contrebas. Le plateau inférieur comprend le studio de Vuokko, ses archives ainsi que le sauna. La maison regorge de boiseries et de textiles rayés. Les peintures et sculptures que l'on y trouve sont en grande partie des souvenirs de voyage du couple, ramenés d'Italie, d'Inde, du Japon ou des États-Unis, comme des cadeaux offerts par leurs amis artistes. Plus qu'une collaboration, Vuokko décrit sa vie commune avec Antti comme une symbiose. Ils ont travaillé séparément mais côte à côte, puisque la maison ne compte quasiment aucun mur interne. À la fois lieu de travail, cadre de fête et porte ouverte sur la nature, cette maison regorge de souvenirs. En plus du titre commun de Royal Designer for Industry décerné par la British Royal Society of Arts, le couple a gagné de nombreux prix internationaux de design au cours des années. Ensemble, ils ont régulièrement donné des conférences sur le design au Japon dès les années 60. À l'époque, les magazines de décoration et d'architecture japonais sont remplis de photographies des créations de Vuokko. *"J'ai des fans très intéressants, dont Issey Miyake. J'ai toujours vu quelque chose de moi-même dans son travail. Il a étudié mes robes circulaires, et ses mannequins marchaient pieds nus, comme les miens!"*, souligne Vuokko. Lorsque les deux créateurs se sont enfin rencontrés, lors de l'ouverture du Design Museum de Londres, le célèbre créateur japonais a pris Vuokko dans ses bras en lui annonçant : *"Vous êtes ma mère de design!"* La collection de la créatrice est vendue exclusivement dans la boutique Vuokko, Pohjoisesplanadi 27, Helsinki.

Dans ce petit bijou de lumière qui traverse les époques, le mobilier et la plupart des luminaires ont été conçus par Nurmesniemi. Vuokko, elle, s'est occupée de la décoration.

A signature style: that's definitely something that Finnish fashion and fabric designer Vuokko Eskolin-Nurmesniemi, 74, has always had and still has. It's evident in her unique history as a designer as well as in her home just outside Helsinki, a light-filled space combining the futuristic yet warm aesthetic of the designer and her late husband, architect Antti Nurmesniemi. The feel of the house and the fabrics and objects displayed in it reflect Vuokko's unusual background, which has become a part of the Finnish design heritage.

For five decades now Vuokko has been creating clothing based upon prototypes and repetition. Vuokko is one of the most important and most influential designers the Finnish brand Marimekko has ever had, before launching her own line in the early 1960s. She is known for her stripes, voluptuous prints and minimalist cuts as well as overalls and clean colors.

She likes to call her work 'design' rather than 'fashion'. After all she did originally train as a ceramicist. Ateneum was a School of Applied Arts in Helsinki in the 1950s. Today it is called Aalto University School of Art and Design. That's where Vuokko began studying ceramics but sneaked into the textile classes every now and then. Back then students were encouraged to spread their interest over a large amount of different art forms. Courses were also filled with mixed arts. That's why Vuokko wasn't the only one jumping from one art to another. For example Timo Sarpaneva studied graphic design but became a famous glass designer and Yki Nummi had a diploma in set design but grew up to be one of the most important Finnish lighting designers.

Vuokko has said that it never was and still isn't very clear why she became a fashion designer. Maybe it was because she had taken some fashion classes and she had a natural flair for it, or maybe because she just had a lot of self-patterned fabric to use. What was certain was that Vuokko wasn't a big fan of fashion. She thought people were slaves to different eras. In the 1950s corsets were everywhere. To compensate this trend, Vuokko decided to get rid of most of the seams and pleats on her designs. It was a revolution at a time. The Japanese said that Vuokko set women free. Then Marimekko's founder, Armi Ratia, fell in love with her creations. Her first rendez-vous with Marimekko's Armi wasn't pretty. She suggested Vuokko to copy a textile pattern for her. Copying wasn't big news in post-war Finland and Vuokko didn't feel too happy about it. Instead she decided to design a pattern of her own. The *Tibet* fabric was born, and became the first Marimekko fabric with a name. For Vuokko, design has always been more about interesting ideas than functionality. Yet not long after she was hired as Marimekko's designer in 1953, she managed to create a collection of everyday classics that are still worshipped by the Finns and fans abroad today. In 1956, Vuokko designed a pattern that made her world famous: a simple striped shirt named *Jokapoika* (Everyboy). Originally intended for men, it became not only unisex fashion but also a Marimekko classic. After seven years with the company, Vuokko left the company to start her own business. Today, at the fine age of 74, she

keeps designing clothes under her own label, Vuokko.

"Design is not about trends. It's about design itself. The idea behind what you do should be interesting. The most important thing is to draw on your own personality and think for yourself. I always think what I do!" Vuokko said [in an interview for *Apartamento* magazine two years ago].

For Vuokko, inspiration always sprang from an internal dialogue, from asking questions, from music, dancing and of course, from nature. Vuokko's late husband, famous Finnish interior designer Antti Nurmesniemi, even built them a unique 500 square meter home-atelier in the countryside just outside Helsinki. The view from Eskolin-Nurmesniemi's household's large windows is directly to the sea. Rays of sunshine touch the water's surface and the apartment bathes in a beautiful light year round.

The house, built in nine months in the 1970s, is a timeless architectural pearl situated in the island of Kulosaari in the suburbs of Helsinki. Antti designed everything in detail. All the furniture and most of the lightings are designed by him and brought to the house in the 1970s. Vuokko was in charge of the decoration. The building, which is open-plan throughout except for the bedroom, has a swimming pool and four mezzanines, one of which is below water level. Today, the top floor is Vuokko's intimate own space with a bedroom and a living room. She calls it "a nest". On the next floor there is the coffee room, which is dedicated to welcoming guests and a few steps downstairs there is a kitchen. All the way down on the lowest floor, Vuokko has a studio, archives and sauna. There are a lot of wooden surfaces and striped textiles all over the house. Paintings ornament the walls and sculptures lie on the tables. Most of the objects are souvenirs from the couple's travels to Italy, India, Japan and America or gifts from their artist friends. Rather than collaboration, Vuokko describes her and Antti's life and work together as a symbiosis. They worked separately, yet side by side since Antti used to have more than ten designers from all over the world working at the office in the house that had barely any internal walls. The couple organized lots of parties at home but also got close to nature. Both Vuokko and Antti have received the honorary title of Royal Designer for Industry from the British Royal Society of Arts in addition to several international design prizes over the years. Together they gave numerous lectures on design in Japan, from 1960s onwards. Back then the local Japanese architecture and interior magazines were covered with photos of Vuokko products. So, it comes as no surprise that in their home it's also easy to spot Japanese influences. *"I have some interesting fans. One of them is Issey Miyake. It's always been easy to see myself in his work. Miyake studied my round-shaped dresses, and even his models walked barefoot – just like Vuokko!"*, Vuokko revealed for *Apartamento* magazine.

When Vuokko eventually crossed paths with Miyake at the opening of Design Museum in London, the famous Japanese designer hugged her and said: *"You are my design mother!"*

Niché entre mer et forêt, cet atelier à vivre convient à merveille à la créatrice, qui puise en partie son inspiration dans la nature.

