LA FINLANDE, PAYS CRÉATIF

De l’inspiration à la mise en œuvre

Introduction

La Finlande d'aujourd'hui s'est bâtie sur sa propre culture. Plus récemment, de nouveaux secteurs et des connaissances insoupçonnées sont venus s'ajouter aux arts traditionnels, tant classiques que populaires. Ils se manifestent aussi bien dans le cirque contemporain que sous la forme de jeux et d'applications numériques, combinant utilité et divertissement.

Le succès des industries créatives finlandaises est attribuable à l'excellence du système éducatif du pays qui débute dès l'école maternelle. La créativité est une valeur très appréciée et chaque enfant bénéficie de la même égalité de traitement, par exemple, en ayant l'opportunité de pratiquer des instruments de musique. Tous les professeurs qui enseignent des matières créatives possèdent un diplôme d'une discipline artistique. Après un enseignement de base, les études créatives se poursuivent dans les universités les plus renommées de Finlande.

Une autre pièce maîtresse de cette réussite, notamment en matière d'architecture et de design, réside dans le concept de fonctionnalité. Sans renoncer à leur approche personnalisée des produits et des arts, les designers finlandais s'attachent principalement à satisfaire les besoins des clients et des utilisateurs. Leur style est également reconnaissable de manière très distincte. Nombreux sont les designers qui puisent leur inspiration dans la nature et dans des éléments naturels.

Dans les pages qui suivent, nous vous présentons les industries et les experts les plus créatifs de Finlande et leurs nombreux atouts.

Soyez les bienvenus dans la créativité finlandaise !

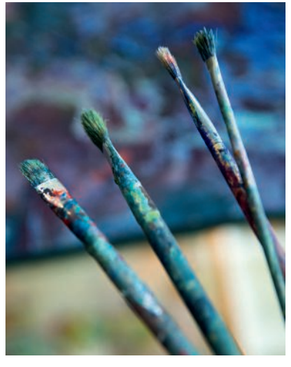
Sommaire

01 L'enseignement des arts en Finlande
02 Musique
03 Littérature
04 Design
05 Architecture
06 Danse et théâtre
07 Cirque
08 Arts visuels
09 Industrie audiovisuelle
10 Industrie du jeu

Ministère finlandais des Affaires étrangères, 2018.
Texte : Otavamedia OMA
Réalisation : Otavamedia OMA
Photo de couverture : le fauteuil Ball Chair conçu par Eero Aarnio. Photos : Business Finland, Otavamedia et les théâtres et designers concernés.

© Lauri Rotko

© Rami Saarikorpi



© Université Aalto

Le succès des industries créatives finlandaises est attribuable à l'excellence du système éducatif du pays qui débute dès l'école maternelle.

Les filières d'enseignement des arts en Finlande

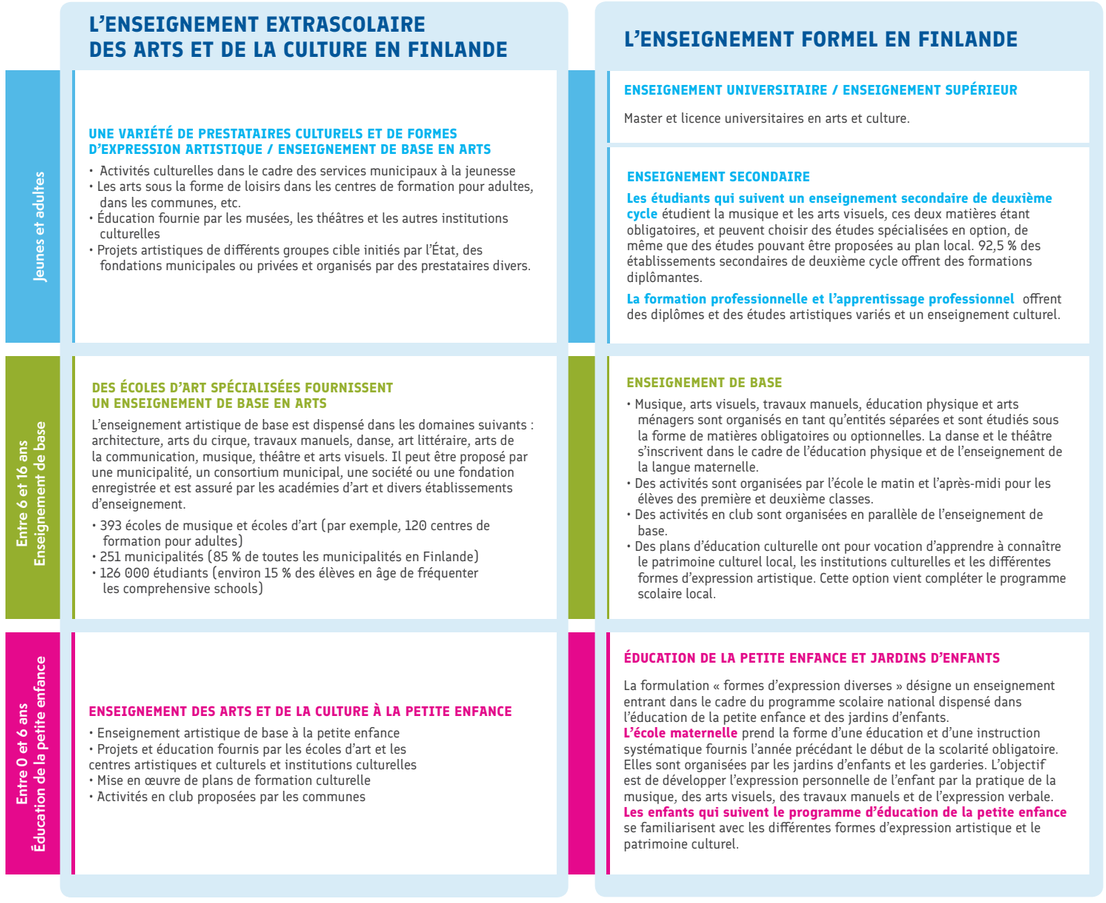
En Finlande, le système éducatif de haut niveau est conçu sur le principe de l'apprentissage tout au long de la vie. Cette même idée est également importante pour qui souhaite suivre une formation artistique et culturelle.

Le volet culturel de l'enseignement général obligatoire (enseignement de base) a pour objectif d'encourager les compétences culturelles des apprenants et leur appréciation du patrimoine culturel. Bâtir l'identité culturelle personnelle de l'étudiant est au cœur de l'apprentissage et de l'enseignement dispensés dans toutes les écoles. Dans la formation de base, les matières en lien avec les arts (musique, arts visuels, travaux manuels) couvrent 16 % du temps d'enseignement des enfants âgés entre 7 et 12 ans (classes de 1 à 6). Les élèves entre 13 et 16 ans étudient les arts à hauteur de 7 % minimum du temps d'enseignement obligatoire (classes de 7 à 9). Outre ce temps minimum, les écoles consacrent localement 5 % du temps d'enseignement obligatoire en le répartissant entre la musique, les arts visuels, les travaux manuels, l'éducation physique et les arts ménagers.

La Direction générale de l'Enseignement de Finlande a développé à partir de 1995 le diplôme secondaire de deuxième cycle en vue d'encourager les étudiants à démontrer leurs connaissances et leur savoir-faire dans les arts ménagers, les arts visuels, les travaux manuels, l'éducation physique, les médias, la musique, la danse et le théâtre.

Au sein même du système éducatif finlandais, il existe également une autre structure axée sur les résultats appelée « Enseignement de base en arts ». Cette spécificité unique du système éducatif finlandais, qui peut être choisie sur la base du volontariat, permet d'apprendre différentes formes d'expression artistique de manière systématique, progressive et pérenne.

Inscrit dans la loi, l'enseignement de base en arts est soutenu par l'État et est axé sur les objectifs à atteindre à travers une progression régulière d'un niveau à un autre. Ce système s'applique sur l'ensemble du territoire. Il est piloté par le ministère de l'Éducation et de la Culture et la Direction générale de l'Enseignement au même titre que l'enseignement à la petite enfance, l'enseignement de base et l'enseignement secondaire de deuxième cycle.



Tendez l'oreille

La Finlande et la musique vont de pair ; en effet, au vu de sa population, le pays compte plus d'orchestres symphoniques, de festivals de musique et même de groupes de metal que partout ailleurs dans le monde. La musique s'inscrit dans l'identité et dans la culture finlandaises. Cela explique sans doute que pendant les trois petits mois de l'été, la Finlande propose un festival de musique presque tous les jours. Les festivals et les séries de concerts organisés s'articulent autour d'un vaste éventail de genres oscillant de la musique folk au heavy metal et de la musique classique au jazz ou encore la techno, et les meilleurs festivals attirent toujours un très large public. Il faut dire que la musique joue un rôle très important dans la vie quotidienne, et ce dès l'enfance.

La musique finlandaise n'est pas issue d'une longue histoire, puisqu'elle est née avec le style national romantique au XIXe siècle. Si les symphonies et les poèmes symphoniques magistraux de l'époque composés par le célèbre compositeur finlandais **Jean Sibelius** ont trouvé leur inspiration dans la nature et dans la mythologie nationale, ils ont su rayonner dans le monde entier. **Kaija Saariaho** et **Magnus Lindberg** sont d'autres compositeurs finlandais célèbres appartenant à la musique classique. La Finlande compte également parmi ses chefs d'orchestre les plus réputés **Esa-Pekka Salonen**, **Susanna Mälkki** et **Sakari Oramo**.

L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE EN FINLANDE

Les pays dans lesquels tous les enfants jouent d'un instrument de musique à l'école ne sont pas très nombreux. L'école primaire propose des cours de musique d'au moins une heure chaque semaine qui incluent la pratique de la flûte ou l'utilisation d'un magnétophone. L'enseignement varie entre la pratique, la création et la composition. Les enfants apprennent la musique à l'école, mais la pratiquent également hors du cadre scolaire. L'école maternelle musicale connaît un très grand succès auprès des enfants préscolarisés.

Si l'intérêt pour la musique naît dans les comprehensive schools, celui-ci se cultive dans la centaine d'écoles et de conservatoires de musique d'excellente qualité que compte aujourd'hui la Finlande. Proposant un enseignement artistique de base complet, ces établissements soutiennent des intérêts et des activités multiples. Les études sont axées sur les objectifs et individualisées. Les enseignants possèdent des titres universitaires et sont formés à la pédagogie et à la création musicale. Il existe également des écoles privées de même que des universités populaires et des centres de formation pour adultes dans lesquels il est possible d'étudier les instruments et les techniques de chant sans examen d'entrée.

Après des études dans une école de musique, les musiciens en herbe peuvent se professionnaliser en suivant trois voies différentes. Les conservatoires offrent un enseignement secondaire de haut niveau, tandis que les universités de sciences appliquées proposent des licences axées sur la pédagogie ou la musique. L'Académie Sibelius, qui fait partie de l'Université des Arts d'Helsinki (Uniarts Helsinki), propose aussi bien des programmes universitaires que des doctorats, et a été classée parmi les six meilleures universités d'enseignement des arts du monde. Elle offre des cours de renommée internationale aux futurs chefs d'orchestre et propose également un enseignement de très grande qualité aux compositeurs.

La Finlande compte de nombreux postes dans les orchestres symphoniques. Le nombre d'orchestres par habitant est d'ailleurs le plus élevé dans le monde. Les concours internationaux qu'ils proposent renforcent en permanence leur qualité. Ces concours forcent les musiciens finlandais à développer leurs connaissances. En marge de ces orchestres professionnels, la Finlande ne compte qu'un seul chœur professionnel, mais il en existe environ 3 000 autres ouverts aux amateurs.

DE LA MUSIQUE POPULAIRE AUX APPLICATIONS MOBILES

L'Université des Arts et les Universités de Sciences appliquées proposent un enseignement de qualité dans la pop, le rock et le jazz. Les Finlandais sont très attachés à leur propre musique pop et rock, ce qui explique le nombre important de festivals.

La Finlande a vu naître une génération de compositeurs et de producteurs d'excellence qui se sont imposés dans des pays comme le Japon. En Asie, le style nordique est très demandé.

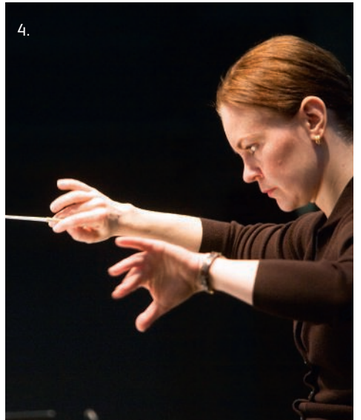
Les start-ups qui conjuguent à la fois des compétences musicales et numériques ne se comptent plus. Développée par le tout jeune **Perttu Pölönen**, Musiclock est une application mobile qui permet de jouer à partir des noms des accords et des gammes tout en apprenant à improviser. Une autre application mobile, Yousician, fournit une aide interactive par l'étude d'instruments.

Informations complémentaires :
Music Finland *musicfinland.com*
Académie Sibelius *www.uniarts.fi/en/siba*

1.

2.

3.
© Lehtikuva


4.

1. La compositrice Kaija Saariaho
2. L'inventeur et compositeur Perttu Pölönen
3. Stam1na
4. La chef d'orchestre Susanna Mälkki

L'artiste pop Alma.
© cyberalma.com

Quelques exemples :

CHEF D'ORCHESTRE, UNE VOCATION

Susanna Mälkki est une chef d'orchestre et une violoncelliste finlandaise. Au cours de sa carrière, elle a occupé la place de directrice musicale de l'Ensemble InterContemporain de Paris et fait ses débuts en 2016 au Metropolitan Opera de New York en dirigeant *L'Amour de loin* de la compositrice finlandaise **Kaija Saariaho**. À l'automne 2016, Susanna Mälkki devient chef d'orchestre de l'Orchestre philharmonique d'Helsinki et occupe un an plus tard le poste très convoité de chef d'orchestre invité de la Philharmonie de Los Angeles. Les chefs d'orchestre les plus réputés ne comptent qu'un nombre limité de femmes. La prestigieuse publication musicale Musical America a fait de Susanna Mälkki son chef d'orchestre de l'année 2017.

DE LA POP AVEC DE LA PERSONNALITÉ

L'artiste pop **Alma** est l'un des grands espoirs de la musique finlandaise sur la scène internationale. Avec sa voix tout à fait unique et la sincérité de son écriture, cette artiste à la personnalité singulière remarquée même par **Elton John** a su convaincre le marché international. Son premier single *Karma*, sorti en juin 2016, a été écouté en streaming plus de 22 millions de fois sur Spotify en moins de six mois. Il a ensuite été utilisé sur *Bonfire*, un remix du DJ allemand **Felix Jaehn** qui a été écouté près de cent millions de fois sur Spotify.

DU HEAVY METAL POUR LE MONDE

La scène heavy metal finlandaise bénéficie d'une large renommée internationale. Par rapport à son nombre d'habitants, la Finlande est le pays où naissent le plus grand nombre de groupes de heavy metal dans le monde. L'une des raisons expliquant le succès de ce genre musical réside dans le réseau des écoles de musique qui forme des musiciens très talentueux. Parmi les groupes de heavy metal les plus connus, la Finlande compte Nightwish, Children of Bodom, Apocalyptica, Amorphis, Kotiteollisuus, Stam1na et Sonata Arctica. Le pays propose de nombreux festivals de heavy metal, le plus connu étant le Tuska Festival, qui fut organisé pour la première fois en 1998. Le heavy metal est devenu aujourd'hui grand public et plébiscité par tous, sans considération d'âge ni de sexe.

Les célébrations du centenaire de la Finlande ont été lancées en décembre 2016 avec Sandstorm, un hit du DJ finlandais **Darude**. Ce morceau instrumental de trance composé en 2009 est l'un des plus connus de tous les temps et représente un incontournable de la dance music finlandaise.

Les maîtres des mots

La littérature finlandaise actuelle apparaît clairement comme une sélection diversifiée de styles et de types d'écriture. Les genres au sens strict n'existent plus, et les œuvres rassemblent des éléments empruntant à la fantasy, aux intrigues policières, à la science-fiction et parfois même à la critique sociale.

Sofi Oksanen est l'une des écrivaines finlandaises les plus discutées de ces dernières années. L'auteure qui n'a pas sa langue dans sa poche aborde dans ses romans l'histoire récente de l'Estonie, l'amour intemporel, la trahison de la confiance et le pouvoir. *Purge* (2008) a remporté le Prix Finlandia et a été porté à l'écran en 2012.

Kjell Westö s'intéresse, lui, à l'histoire de la Finlande dans ses livres pour adolescents qu'il écrit en suédois. Son roman le plus récent, *Nos souvenirs sont des fragments de rêves*, évoque l'amitié. Celui-ci a été publié à l'automne 2017 presque simultanément dans quatre langues.

La littérature finlandaise met également à l'honneur des auteurs venus d'ailleurs. *Mon chat Yugoslavia* de **Pajtim Statovci** publié en 2014 traite de la manière dont hommes et femmes développent leurs personnalités.

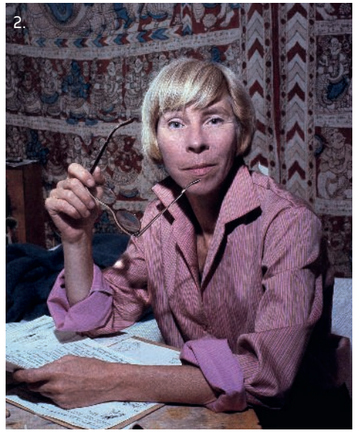
Emmi Itäranta a écrit son premier roman *Fille de l'eau* (2012) dans deux versions différentes, finnoise et anglaise. Ce roman de science-fiction primé a été traduit dans une vingtaine de langues.

La jeune auteure **Salla Simukka** s'est fait connaître internationalement avec sa trilogie intitulée *Blanche-Neige* (2014). Les droits de traduction de son histoire ont déjà été vendus dans 52 pays.

Les très populaires **Mauri Kunnas** et **Tove Jansson** plaisent autant aux enfants qu'aux adultes. Kunnas est plus connu pour ses livres destinés aux enfants qui incluent les livres historiques *Koiramäki* et une adaptation pour les enfants de l'épopée nationale le Kalevala. L'humour et le style bien particulier des *Moumines* créés par Tove Jansson fascine les lecteurs du monde entier grâce à des traductions dans plus de 30 langues.

Informations complémentaires :
Société de littérature finnoise (SKS)
www.finlit.fi/en
Société de littérature suédoise en Finlande (SLS)
www.sls.fi/en

1.


2.

3.

4.

5.

Littérature pour enfants
1. Mauri Kunnas, 2. Tove Jansson

Littérature pour jeunes adultes
3. Salla Simukka

Littérature pour adultes
4. Pajtim Statovci, 5. Sofi Oksanen,
6. Kjell Westö, 7. Emmi Itäranta

LES FINLANDAIS AIMENT LIRE
• La Finlande possède le taux d'alphabétisation le plus élevé au monde, et ses habitants se placent également en tête des lecteurs.
• L'étude PISA 2015 réalisée à l'international classait la Finlande en quatrième position pour les capacités de lecture.
• Les Finlandais sont de véritables rats de bibliothèques et occupent la deuxième place en Europe avec 744 bibliothèques et 137 bibliobus.

6.

7.
© Heini Lehväslaiho / Teos

© Jussi Rattilainen/Business Finland

La marque Minna Parikka est née le jour où Minna, alors âgée de 15 ans, décida que les chaussures étaient sa véritable vocation. Les modèles exclusifs de chaussures Minna Parikka se vendent actuellement dans 25 pays différents.

Redessiner l'avenir

Le design finlandais se décline tant sous la forme d'objets d'art uniques que d'appareils électriques ou encore par le biais d'expériences de services. Il se caractérise principalement par son efficacité et sa facilité d'utilisation.

Le design finlandais aux XXe et XXIe siècles pourrait se résumer par deux mots : retenue et fonctionnalité. Celui-ci se rattache toujours aujourd'hui au modernisme scandinave, lequel puise son inspiration dans la nature et repose sur une tradition de l'artisanat aux couleurs et formes simples. « Penser dans le sens de l'utilisateur », cette devise qui a rendu célèbre le design finlandais après la Seconde Guerre mondiale est désormais appliquée aux services et systèmes de conception.

Le design est partout autour de nous, des équipements hospitaliers aux signaux de circulation utilisés dans les transports publics. Le design le plus réussi passe souvent inaperçu. Les choses fonctionnent, soutiennent les activités du quotidien et renforcent la qualité de vie. Les produits ou services sont durables ; ils bénéficient d'une longue durée de vie, sont respectueux de l'environnement et éco-efficaces. En sa qualité de pays hautement technologique, la Finlande est également un pionnier dans la conception d'interfaces utilisateurs. L'industrie du design va au-delà de la conception de services numériques dans lesquels l'écoute des utilisateurs et des clients joue un rôle primordial.

Le design tend aujourd'hui à s'orienter vers la responsabilité sociale et l'utilisation de nouveaux matériaux respectueux de l'environnement.

La vision d'ensemble doit jouer un rôle important dans le développement de services et de systèmes, et le secteur public finlandais est précurseur en ce domaine. L'utilisation du design vise à rendre les villes à la fois attrayantes et sûres et à les faire s'intégrer dans le quotidien de leurs habitants.

Un paysage urbain bien conçu encourage l'usage des espaces publics équipés de pavés, d'éclairage et de bancs dans les parcs, mais aussi les manifestations communautaires tel que le Restaurant Day, un événement développé en Finlande. Helsinki est connue pour essayer de faire de son espace public un espace de vie partagé par tous. Et c'est précisément dans ce domaine que le design urbain entre en jeu.

Bien que la description du travail même du concepteur-designer ait tendance aujourd'hui à se matérialiser dans la conception de produits numériques ou d'espaces communs, le design traditionnel demeure. De nombreux designers ont redynamisé les traditions de l'artisanat et les métiers d'art connaissent une résurgence. Des objets d'art uniques comme le verre intéressent de plus en plus les collectionneurs.

LA CONJUGAISON DE L'EXPÉRIMENTATION ET DES ÉTUDES

L'enseignement du design offert par l'Université Aalto d'Helsinki jouit d'une renommée internationale. Comme de nombreuses autres grandes universités dans le monde, l'Université Aalto et le système éducatif finlandais ont compris que conjuguer expérimentation et études pouvait être bénéfique. Dans les pays et les écoles où les frais de scolarité sont élevés, les étudiants sont tenus de décrocher leurs diplômes rapidement, tandis que la Finlande laisse la place à la réflexion créative et à l'innovation. Beaucoup d'étudiants de l'Université Aalto viennent d'autres pays et reçoivent un enseignement qui vise en premier lieu à créer des produits et des services destinés aux marchés internationaux.

Son cursus spécialisé mode est grandement apprécié. La mode finlandaise connaît actuellement une forte croissance internationale. La présence de la Finlande au festival de mode réputé de Hyères, en France, est un signe manifeste de l'intérêt des marchés internationaux. Les designers finlandais ont été récompensés en 2012 et 2013 et ont reçu un prix honorifique en 2016 et 2017.

À elle seule, l'industrie de la confection finlandaise excelle dans la conception de vêtements intelligents pour tous les âges et de tenues spécialement conçues pour les sports les plus exigeants.

Informations complémentaires :
Design Forum Finland *www.designforum.fi/en*
Université Aalto *arts.aalto.fi/en*

Quelques exemples :

LE PROCHAIN BOOM

Les meubles conçus par **Elina Ulvio** sont décrits comme des œuvres d'art fonctionnelles aux caractéristiques uniques et utiles. En parallèle de la conception produits, Ulvio a étudié l'architecture. Ce double parcours se retrouve dans son travail, lequel fait se rencontrer l'espace et la forme pour donner naissance à un mobilier d'une autre dimension. Frais et surprenant, son travail s'interprète à différents niveaux. Pour son édition 2016, le magazine Wallpaper a choisi Ulvio dans sa catégorie « Next Big Thing », qui présente les jeunes talents dont on parle sur la scène internationale.

UN ÉTAT D'ESPRIT AXÉ SUR LE SERVICE

Le designer industriel **Mikko Koivisto** employé chez Hellon, une agence de design axée sur les services, est un pionnier finlandais de la conception de services. Diplômé de l'Université Aalto, il a fait partie des premiers universitaires de l'industrie et cherche à créer un marché axé sur la conception de services, en Finlande et ailleurs. Les services personnalisés et le consulting auprès de la clientèle sont des tendances à la hausse dans le design. Dans son travail, Koivisto s'est intéressé, par exemple, à améliorer l'expérience du service au sein de la bibliothèque universitaire d'Helsinki, et a imaginé un concept d'expérience client pour le futur système de métro léger de la région d'Helsinki.

HAUTE QUALITÉ ET BEAUTÉ CONJUGUÉES

Harri Koskinen compte parmi les designers finlandais les plus réputés. Ses produits facilement reconnaissables incluent des montres-bracelets pour Issey Miyake, des haut-parleurs pour Genelec (photo) et la famille de produits Lantern pour Iittala. Sa lampe Block a rejoint la collection du MoMA de New York. Les créations de Koskinen se caractérisent par leur longévité, leur fonctionnalité et la sobriété de leur esthétique. Son bureau de design industriel créatif, Friends of Industry, travaille aussi bien dans la conception de produits que dans les solutions industrielles à plus grande échelle.

© Lapuan Kankurit / Katja Lösönen

JOIE ET CRÉATIVITÉ

Reeta Ek, designer spécialisée dans les textiles et surfaces, a reçu en 2017 le prix Young Designer of the Year décerné par le Design Forum Finland. Si Ek a préalablement suivi une formation de peintre, sa fascination pour la construction de surfaces continues l'a conduite à poursuivre ses études pour devenir designer textile. Ek a dessiné des vêtements imprimés et tissés, de même que des matériaux d'intérieur pour Marimekko et Lapuan Kankurit, pour n'en citer que quelques-uns. Bien que Reeta Ek estime que la créativité est parfois associée à la souffrance, les tonalités de base qu'elle utilise pour ses créations respirent la joie, la confiance et la liberté.

UN FAUTEUIL DE DENTISTE ENFIN RASSURANT

« Je travaille depuis 30 ans comme designer chez Planmeca, un fabricant de technologies dentaires. Les produits développés par Planmeca reposent sur une technologie de pointe mais nous avons besoin de garantir aux dentistes que tous nos équipements sont ergonomiques, simples d'utilisation et hygiéniques. Nous devons pour cela rassurer également les patients inquiets, afin qu'ils puissent se détendre autant que possible pendant les soins. Le savoir-faire des designers s'illustre dans leur façon de répondre aux besoins les plus divers, d'où la nécessité de leur participation au travail de conception, ce dès le début. Le travail du designer-concepteur s'apparente toujours à de l'artisanat puisque nous travaillons sur la base de dessins et de prototypes fonctionnels, même si la conception même se fait par ordinateur. C'est ainsi que nous pouvons combiner fonctionnalité et facilité d'utilisation. »

Kari Malmén *est directeur du design industriel chez Planmeca, une entreprise leader dans les technologies dentaires. Ses produits ont été plusieurs fois distingués lors de concours de design internationaux pour leur fonctionnalité et leur esthétique.*

Bâtir des solutions fonctionnelles

Pour l'architecture de très grande qualité, l'objectif est de bâtir un environnement fonctionnel et qui réponde à des critères de qualité sans pareil. L'architecture finlandaise du XXIe siècle conçoit des bâtiments durables au service de ses utilisateurs, et ce pour longtemps.

Il est difficile de parler de l'architecture finlandaise sans évoquer **Alvar Aalto**, l'un des grands noms de l'architecture moderne. Aujourd'hui, les bureaux d'architecture s'inspirent de cette forte tradition du design. Si la Finlande connaît une réussite en la matière, cela est principalement dû à son système éducatif très poussé en faveur de la conception et du design. Le programme scolaire est complet, les enseignants connaissent parfaitement leur sujet et la concurrence est rude pour entrer dans l'une des trois universités offrant une formation aux architectes en devenir. La Finlande a été le premier pays à ouvrir l'université aux femmes pour qu'elles puissent étudier l'architecture, à la fin du XIXe siècle.

Bien que les réglementations finlandaises en matière d'architecture soient strictes, le principal objectif du programme scolaire ne vise pas à apprendre ces dispositions, mais offre une approche plus holistique ambitionnant d'examiner les problèmes avec soin et sous différents aspects. Le dialogue avec les réglementations propres à la construction commence après la remise des diplômes et concourt à la création de bâtiments de grande qualité.

Une part importante des bâtiments les plus connus de Finlande ont été conçus à la suite de concours architecturaux. Depuis presque 150 ans, les concours permettent d'insuffler de nouvelles pistes de réflexion, des capacités insoupçonnées et des points de vue novateurs sur l'architecture. Oodi, la nouvelle bibliothèque centrale d'Helsinki qui devrait être achevée en 2018, en est un bon exemple. Le concours a été remporté par le projet proposé par le cabinet Arkkitehtitoimisto ALA. Le bâtiment a été conçu dans l'idée de créer un centre adaptable au service de la culture et des livres et destiné à un public de tout âge.

L'OBJECTIF : UN QUOTIDIEN FONCTIONNEL ET AGRÉABLE

Une société qui encourage le bien-être est attentive à la qualité et à la fonctionnalité des bâtiments publics tels que les bibliothèques, les hôpitaux et les écoles. L'architecture des écoles finlandaises du XXIe siècle est réputée sur la scène internationale pour sa grande qualité et sa capacité à créer de nouvelles configurations d'espaces soutenant l'apprentissage, mais aussi pour ses techniques de construction durables. La qualité de l'environnement urbain est également au centre des études architecturales ; un programme scolaire interdisciplinaire enseigne aux enfants et aux adolescents à apprécier leur cadre de vie et à se familiariser avec celui-ci.

Oodi, la bibliothèque centrale d'Helsinki, dont l'achèvement est prévu en 2018.

La fonctionnalité des bâtiments publics s'inscrit dans le cahier des charges d'une ville efficiente. Avec le projet « Nordic Sustainable Cities », les architectes du Nord de l'Europe cherchent à accroître la vitalité des villes et à les rendre plus intelligentes et durables en termes d'énergie et de climat, mais aussi en tenant compte des impératifs économiques et des attentes des habitants. Les résultats de ce projet basés sur des exemples de villes nordiques fonctionnelles ont été présentés aux États-Unis, en Inde et dans d'autres pays.

L'aménagement urbain exige de respecter les matériaux et de coopérer avec l'environnement proche. La Finlande est à près de 80 pour cent recouverte de forêts, ce qui explique le développement systématique de l'architecture en bois. Le programme d'un an relatif à l'architecture en bois proposé par le département Architecture de l'Université Aalto reçoit des étudiants du monde entier.

Informations complémentaires :
Archinfo Finland *archinfo.fi/english*
Université Aalto *arts.aalto.fi/en*

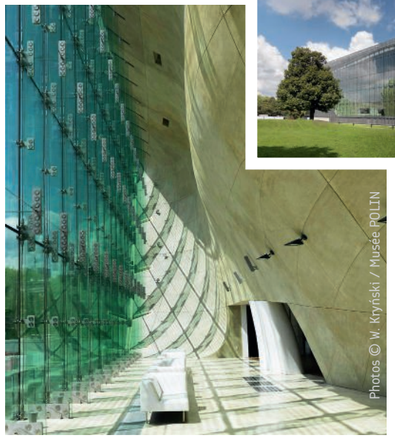
« L'enseignement de l'architecture humanitaire existe depuis 25 ans en Finlande. Il a toujours mis en avant l'importance de solides connaissances de base et d'une coopération avec les associations et les universités au niveau local. Il soutient l'apprentissage interactif en confrontant les étudiants aux influences des cultures étrangères, tout en les encourageant à faire preuve de respect et d'admiration. »

***Saija Hollmén**, Architecte, Reuter Sandman Architects Ltd.*

Quelques exemples :

HISTOIRE ET LUMIÈRE

POLIN, le Musée d'Histoire des Juifs polonais ouvert à Varsovie en 2013, a été conçu par le cabinet finlandais d'architectes Lahdelma & Mahlamäki. Son designer en chef est le professeur **Rainer Mahlamäki**. Parmi les quelque 150 entreprises qui ont participé au concours lancé pour la conception du musée, 11 ont été sélectionnées pour participer à la seconde phase. En marge de l'exposition permanente, les 17 000 mètres carrés de ce musée très lumineux ont vocation à devenir un centre éducatif et culturel. Dans le catalogue des œuvres architecturales finlandaises, POLIN est considéré comme l'une des constructions les plus importantes de ces cinquante dernières années, étant entendu que ce travail a remporté le prix d'architecture Finlandia. Il a été l'objet d'éloges tant de la part de ses visiteurs que de son commanditaire.



Photos © W. Kryński / Musée POLIN

© Pan Weijun

UN SUCCÈS EN CHINE

Achevé en 2012, le Grand Théâtre de Wuxi est un symbole pour les sept millions d'habitants de la ville. Le bâtiment évocateur d'une sculpture est recouvert de huit ailes d'acier aux dimensions comprises entre 60 mètres et 90 mètres. Le bambou, une matière locale, a été largement utilisé dans la décoration intérieure. Le bâtiment a été conçu par le cabinet d'architectes finlandais PES-Arkkitehdit qui s'est solidement implanté dans la Chine du XXIe siècle et a remporté de nombreux concours d'architecture. En 2018, un complexe de cinq centres culturels dessiné par l'entreprise a été ouvert à Fuzhou.

Photos © Pekka Littow

UNE PETITE MAISON DE COUTURE TRÈS SPÉCIALE

La boutique de mode conçue par l'architecte **Pekka Littow** et commandée par la styliste **Anna Ruohonen** a été réalisée sur le boulevard Raspail de Paris en 2013. La même année, la boutique a été sélectionnée pour figurer dans le célèbre guide de voyages Louis Vuitton avant d'être désignée en 2014 meilleure boutique de mode de la ville par la Chambre de commerce de Paris. Ce petit bâtiment tout à fait unique a été conçu en tenant compte de la taille et de la forme de la parcelle cadastrale sur laquelle il a été construit. Ses cinq étages tiennent dans un triangle de 23 mètres carrés seulement et comprennent néanmoins un showroom, un atelier de production, des bureaux et une terrasse sur le toit.

© Helena Sandman

RESPECTER LES CONDITIONS LOCALES

Hollmén Reuter Sandman Arkkitehdit est spécialisé dans la conception de bâtiments culturels et écologiquement durables dans les pays en développement. Leur construction se fait, dans la mesure du possible, à partir de matériaux locaux et recyclés et dans le respect des conditions locales. Les trois architectes finlandais de ce cabinet ont conçu au Sénégal un centre réservé aux femmes, de même qu'un orphelinat et un foyer sécurisé pour femmes en Tanzanie. Ils travaillent actuellement sur des projets d'école en Tanzanie et en Égypte.

En 2007, ils ont fondé l'association Ukumbi qui ambitionne d'utiliser l'architecture pour améliorer les conditions de vie dans les pays en voie de développement. D'autres cabinets d'architectes finlandais travaillent également pour Ukumbi. Au Cambodge, Ukumbi a mis en œuvre différents projets, dont le projet novateur Lab.our Ward qui aide à améliorer les conditions de confort dans les maternités.

L'art sur scène

La Finlande est un véritable pays de théâtre. Le réseau de théâtres finlandais couvre tout le pays, du nord au sud. Près de trois millions de places de théâtre sont vendues chaque année en Finlande. Le monde de la danse est très présent également, avec quelque 450 000 spectateurs chaque année pour, au total, 3 000 spectacles.

La compagnie de théâtre **sadsongkomplex:fi** est une compagnie professionnelle connue sur la scène internationale et qui regroupe un ensemble d'artistes indépendants. La vision de cette compagnie de théâtre établie à Helsinki est de bâtir des passerelles artistiques entre des partenaires, anciens et nouveaux, entre le nord, le sud, l'est et l'ouest.

Le Festival de théâtre de Tampere est le festival professionnel le plus important et le plus ancien des pays nordiques et sert de vitrine aux meilleures productions finlandaises et internationales. Le programme du festival propose une grande variété de spectacles relevant des arts dramatiques.

Other Spaces (Toisissa tiloissa) est un collectif artistique établi à Helsinki et qui est animé par des artistes issus de différents champs artistiques. Other Spaces invente et développe des exercices physiques collectifs qui permettent à son public de découvrir « d'autres espaces ». Le groupe pratique ses exercices lors de démonstrations pratiques et organise des ateliers publics à l'intention des jeunes comme des adultes.

Oblivia est une compagnie internationale et une force unique dans le domaine du spectacle vivant finlandais. Les membres d'Oblivia sont originaires de Finlande et d'Allemagne et viennent de la musique, de la danse et des arts littéraires. De ce mélange naissent une tension spéciale chargée de vitalité et l'humour de la compagnie.

Baltic Circle est un festival international de théâtre contemporain organisé tous les ans au mois de novembre à Helsinki. Il offre une plateforme aux nouveaux phénomènes tout en étant un forum de discussion très actif. Les œuvres présentées au festival abordent les questions de notre époque et explorent de nouvelles formes d'interprétation du spectacle vivant, mais aussi de nouvelles méthodes de production.

Mad House est un lieu qui accueille des évènements live et des performances à Suvilahti, à Helsinki. C'est un projet pour les arts du spectacle qui repose sur l'apprentissage par l'expérience et la transformation continue. Le spectacle vivant est un terme qui décrit une nouvelle discipline artistique in situ entre les nombreuses traditions des arts du spectacle nées au XXIe siècle.

La **Tero Saarinen Company** a été fondée par le danseur Tero Saarinen, qui s'est fait connaître sur la scène internationale. Il a dansé dans des salles prestigieuses dans une quarantaine de pays, sur six continents. La mission de la compagnie est de créer, présenter et enseigner une danse contemporaine puissante et engagée s'inspirant de la vision artistique de Tero Saarinen.

Informations complémentaires :
Renseignements sur le théâtre *www.tinfo.fi/en*
Renseignements sur la danse *www.danceinfo.fi/en*

1. L'artiste de cirque Milla Järvinen au Festival de théâtre de Tampere en 2017. Photo © Carolin Büttner

2. Matraquita Soher : (A)part, Festival Baltic Circle 2016. Photo © Tani Simberg

3. Tripit! Festival Other Spaces 2017, répétitions de Koralliriutta. Photo © Esa Kirkkopelto

4. Immunsystemet de Rosalind Goldbergin, Sandra Lolaxn et Stina Nyberg, Mad House Theatre. Photo © Saara Autere

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5. Liisa Sofia Pöntinen dans Sad Songs from the Heart of Europe / sadsongskomplex:fi. Photo © Aki Loponen

6. Morphed, chorégraphie : Tero Saarinen, Saku Koistinen, Ima Iduozee, Jarkko Lehmus. Photo © Heikki Tuuli

7. Nature Theatre of Oblivia, production : Oblivia / Marina Andersson-Rahikka et Jenny Nordlund. Photo © Saara Autere

Du cirque contemporain à un niveau dangereusement élevé

Les compagnies de cirque contemporain finlandaises tournent dans le monde entier et jouent devant un public très nombreux. Le succès de cette jeune forme artistique développée dans les années 1990 repose sur des aptitudes techniques et des expressions uniques.

Le cirque contemporain se distingue du cirque traditionnel du fait qu'il s'apparente davantage au spectacle vivant et à l'art moderne. Il cherche à comprendre comment utiliser les aptitudes techniques pour exprimer une émotion ou le point de vue souhaité. Le cirque contemporain a abandonné un type de jeu principalement axé sur les actes et parfois trop facile d'approche, lequel est habituellement associé au cirque traditionnel.

Le cirque contemporain se caractérise par ses aptitudes techniques acquises après des centaines d'heures de répétition, par son sens du danger, mais aussi par l'humour que l'on retrouve souvent dans les performances.

Les compagnies finlandaises les plus connues sur la scène internationale combinent dans leurs performances humour, mélancolie, art vidéo et numérique. Le cirque contemporain finlandais jouit d'une reconnaissance internationale. La plupart des performances des meilleures compagnies sont données en France, berceau du cirque contemporain.

Les arts du cirque traditionnel sont eux aussi toujours d'actualité et bien implantés. Le **Sirkus Finlandia** organise une tournée dans toute la Finlande entre avril et novembre, emmenant les arts du cirque traditionnel jusque dans les campagnes.

Dans cette discipline, il existe un phénomène finlandais appelé le « cirque social ». Il ambitionne en effet d'utiliser l'art pour soutenir le bien-être de différents groupes en particulier. L'objectif du cirque social est d'insuffler la créativité des participants et de créer un dialogue entre les représentants des différents groupes ethniques. Au début des années 2000, les compagnies de cirque finlandaises ont été les premières à exploiter ce phénomène en collaboration avec l'Université de Tampere. Par exemple, le **Sirkus Magenta** adapte ses performances pour les enfants déficients visuels et les demandeurs d'asile. La compagnie a également déjà joué dans des camps de réfugiés syriens.

LA TERRE PROMISE DES ÉCOLES DE CIRQUE

En Finlande, le nombre de passionnés de cirque est en progression constante. Il existe près de 50 écoles de cirque et leur travail auprès des enfants et de la jeunesse est vital pour l'industrie. Quatre écoles offrent aux jeunes un enseignement artistique général, de même qu'un enseignement de base plus complet. Le programme scolaire qui dure entre 500 et 1 300 heures explore les différentes formes artistiques du cirque et leur expression : acrobaties, voltige, équilibre, jonglage et magie. Le programme élargi offre la possibilité de suivre un enseignement complémentaire.

Après l'enseignement de base, des études de cirque sont proposées par deux institutions en Finlande. À Lahti, Salpaus Further Education offre un enseignement professionnel secondaire supérieur, tandis que l'Académie des Arts de l'Université des sciences appliquées de Turku propose un programme de cirque théorique de niveau supérieur sanctionné par une licence. Les spécialistes de la pédagogie du cirque finlandais s'exportent également. À l'opposé, la Finlande n'offre aucun enseignement de deuxième cycle dans les arts du cirque, si bien que les artistes finlandais les plus en vue acquièrent leur savoir-faire à l'étranger, principalement dans les universités européennes. C'est la raison pour laquelle les artistes de cirque sont généralement déjà en réseau à l'issue de leur formation, une caractéristique qui se retrouve dans les destinations des tournées des compagnies.

Informations complémentaires :
Cirko – Center for New Circus *www.cirko.fi/en*
Université des sciences appliquées de Turku *www.tuas.fi/en*
Salpaus Further Education *en.salpaus.fi*

Photos © Henri Särkkä / Université des sciences appliquées de Turku

Super Sunday © Petter Hellman / Race Horse Company.

Quelques exemples :

UN CHAOS MAGIQUE

La **Race Horse Company** est une compagnie de cirque contemporain très sollicitée sur la scène internationale. Ses performances s'articulent autour de l'esthétique du chaos, l'humour et la surprise. La compagnie ne pose pas de questions mais laisse au spectateur le soin de philosopher et de réfléchir. La Race Horse Company s'est toujours donnée pour priorité de faire des tournées et ambitionne d'acquérir une renommée internationale. Les performances de la compagnie ont déjà trouvé leur public en France, en Allemagne, à New York, dans les Îles britanniques et aux Pays-Bas. Elles conjuguent des numéros de clown, des acrobaties, de la danse et de la musique.

ART ET MAGIE

L'une des figures de proue du cirque contemporain finlandais est **Kalle Nio**, diplômé de l'Académie des Beaux-Arts. Nio est un artiste visuel et un vidéaste, mais aussi un magicien qui s'intéresse au théâtre visuel, au cirque contemporain, aux courts-métrages et aux installations vidéo. Lorsqu'il endosse son rôle de magicien, Nio est spécialisé dans le développement de nouveaux tours et pratique une magie d'une autre dimension. Il est également l'un des fondateurs de la compagnie de théâtre finlandaise WHS qui a largement fait progresser les arts du cirque contemporain en Finlande. La compagnie a donné des représentations dans plus de 30 pays et propose ses spectacles dans des festivals à l'occasion de performances de cirque, dans des musées d'art, des théâtres et des théâtres de marionnettes.

Kalle Nio et Vera Tegelman dans Lähtö. © Tom Hakala.

L'art se visite en sous-sol

Une attraction toute particulière attend tous les passionnés d'art au cœur d'Helsinki. Le complexe **Amos Rex** consiste en effet en un musée d'art en sous-sol, le cinéma Bio Rex et son foyer et la place Lasipalatsi.

« Notre idée était de créer un espace tenant compte de l'évolution de l'art, mais aussi des méthodes en constante évolution choisies pour réaliser et présenter ce dernier », explique **Kai Kartio**, le directeur du musée.

LES ARTISTES CONTEMPORAINS FINLANDAIS S'EXPOSENT

Eija-Liisa Ahtila est une artiste visuelle contemporaine et réalisatrice. Dans ses films et ses installations cinématographiques, elle teste différents éléments narratifs. Elle s'est déjà intéressée aux drames traumatisants qui peuvent survenir dans les relations personnelles, aux relations familiales et à la mort, et dans ses dernières œuvres, elle explore les processus de perception et l'attribution du sens.

Otto Karvonen pratique un art qui propose des réponses nuancées à des thématiques touchant la confusion, le scepticisme, l'hilarité et la désapprobation. Il travaille un peu partout dans le monde depuis près de vingt ans. Il exerce souvent son art dans l'espace public, parfois même sans en demander l'autorisation, désireux de maintenir l'effet de surprise jusqu'au bout.

Katja Tukiainen s'intéresse aux récits liés à des endroits en particulier. Elle est plus particulièrement connue pour ses peintures et ses bandes dessinées. Son art est reconnaissable par son usage de couleurs enjouées, notamment le rose et le magenta, mais aussi ses personnages sympathiques et son style expressif. Ses œuvres traitent de la politique, du chagrin et du désir au quotidien, mais aussi des rêves, de l'amour et de la paix.

Reetta Niemensivu combine dans ses œuvres des dessins réalisés à l'encre et à l'aquarelle et des effets d'ombres à des images travaillées en PAO. Son tout premier album graphique intitulé *Lempi ja Rakkaus* (Amour and Love) est présenté comme une histoire d'amour à la fois mélancolique, magnifique et intemporelle qui aurait parfaitement servi l'industrie du film romantique dans la Finlande des années 50. *Saniainen kukkii juhannuksena* (La nuit de la Saint-Jean) raconte l'histoire d'une église frappée par la foudre dans les années 20.

Ville Anderson est un artiste polyvalent, autant par les supports que par les styles qu'il utilise. Il est connu pour ses photographies souvent mises en scène et les situations théâtralisées qu'il photographie avec des acteurs et des danseurs qui lui servent de modèles. Dans sa dernière exposition, il s'est intéressé à ces lieux qui n'en sont pas, qui ne se limitent pas à traduire une absence mais qui cherchent à exprimer la présence de l'absence.

Informations complémentaires :
Frame Contemporary Art Finland
frame-finland.fi/en

1. Le musée d'art Amos Rex

2. Katja Tukiainen, artiste visuelle, La Tempesta, huile sur toile, Katja Tukiainen 2012

3. Potential for love – Mahdollinen rakkaus d'Eija-Liisa Ahtila, 2018. Sculpture à base d'images animées.
Photo de Liisa Takala
© Crystal Eye – Kristallisilmä Oy, Helsinki
Avec la permission de la Marian Goodman Gallery, New York, Paris et Londres

4. Roots of the City d'Otto Karvonen, 2013. Sculpture publique. Panneaux en aluminium (pointant directement vers le lieu de naissance de plusieurs habitants d'Helsinki). Station de métro Kamppi, Helsinki, commande du Musée d'art d'Helsinki.
Photo © Jonna Öhrnberg

5. Passage par Ville Andersson, tirage d'art à base d'impression pigmentaire, 70 x 105 cm

6. Saniainen kukkii juhannuksena de Reetta Niemensivu. (Publié par Suuri Kurpitsa en 2013 et chez Cambourakis en français en 2014 : La Nuit de la Saint-Jean. Traduction française : Kirsi Kinnunen.)

Aki Kaurismäki

Juho Kuosmanen

Les films en Finlande

S'il est vrai que, dans le monde, le nombre de personnes parlant le finnois reste limité, il n'empêche que les réalisateurs de films, les compositeurs et les producteurs finlandais n'ont de cesse de produire des contenus à succès pour le public international. Dans le même temps, ils rehaussent l'image de leur pays en faisant la promotion d'un site de production de qualité.

La Finlande compte une population de seulement 5,5 millions d'habitants, un peu moins de la population de Londres, et pourtant, malgré son marché intérieur limité, son industrie audiovisuelle produit de véritables petites perles à l'international. Le pays devient par ailleurs un lieu de tournage attractif notamment grâce aux nouveaux encouragements à la production.

L'un des réalisateurs les plus connus d'Europe, **Aki Kaurismäki**, a déjà réalisé 18 long-métrages. En 2016, il a reçu le Carrosse d'or récompensant sa carrière au Festival du film de Cannes. Les droits de diffusion de son dernier film, L'autre côté de l'espoir, ont été vendus dans plus de 80 pays. Dans le sillage du succès rencontré par Kaurismäki, d'autres productions audiovisuelles, réalisateurs et séries télévisées s'internationalisent. Par exemple, *Olli Mäki* (Hymyilevä mies) réalisé par **Juho Kuosmanen**, a été projeté en avant-première en mai 2016 au Festival de Cannes, où il a remporté le prix Un Certain Regard.

La Finlande réalise également de nombreux documentaires de grande qualité, notamment consacrés à la nature. Le pays témoigne de son savoir-faire dans la post-production et dans les images de synthèse par le succès des films de genre tels que la comédie futuriste Iron Sky et ses suites, reconnue pour ses effets spéciaux.

La programmation finlandaise à destination des plus jeunes jouit d'une belle reconnaissance sur la scène internationale. Tout comme les autres pays nordiques, la Finlande est connue pour son approche pédagogique qui se garde d'être condescendante envers les enfants. Ce succès est alimenté par la bonne réputation de la Finlande en matière d'éducation, mais aussi par son travail au long cours de diffuseur public dans la production et son rôle de commanditaire de contenus destinés aux enfants.

LE PAYS DES QUATRE SAISONS QUI NE DORT JAMAIS

Lorsqu'on pense à la Finlande en tant que site de production, le pays est souvent perçu comme froid, éloigné et cher. Il peut en effet y faire froid, étant entendu que les meilleurs sites de tournage en environnement enneigé se trouvent au-dessus du Cercle arctique. Grâce à des infrastructures nationales bien conçues, les paysages d'automne sont également facilement accessibles. Les liaisons par avion et route sont bonnes et la Laponie finlandaise offre des services d'hébergement répondant à tous les besoins.

Pour autant, le pays connaît quatre saisons tandis que l'été, le soleil brille sans relâche, y compris une bonne partie de la nuit. Les villes finlandaises offrent un cadre idéal aux tournages qui ont besoin d'un environnement industriel ou s'inscrivent dans une époque bien définie dans le temps. Les sociétés de production qui ont déjà filmé en Finlande ont salué la flexibilité des autorités : même les villes les plus importantes sont prêtes à fermer une rue le temps d'une journée.

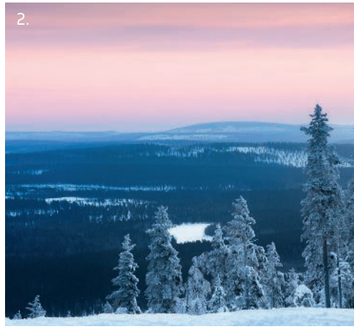
La Finlande est toute proche. La durée de vol depuis la plupart des grandes villes européennes ne dépasse pas quelques heures, et Helsinki propose la liaison aérienne la plus courte entre l'Asie et l'Europe.

Pour encourager les sociétés de production à venir en Finlande, le pays peut prendre en charge jusqu'à 25 pour cent de leurs dépenses contractées lors du tournage. La Finnish Film Foundation (SES) finance également les coproductions qui font appel aux opérateurs audiovisuels finlandais.

1. Le Voyage d'Ailo du réalisateur Guillaume Maidatchevsky, filmé en Laponie finlandaise. Photo © MRP Matila Rohr Productions, Borsalino Productions, Film Farm et House of Lapland.

2. Kittilä, Levi, Laponie.

3. Soleil de minuit en juillet à Rovaniemi.



© Visit Rovaniemi

Les acteurs de l'industrie audiovisuelle finlandaise sont des entrepreneurs ayant l'habitude de gérer une multitude de tâches dans différents domaines de responsabilité. D'un très grand professionnalisme, les équipes de production sont réduites, souples et efficaces et adeptes d'une attitude positive. Elles sont fières de leur capacité à résoudre les problèmes. La Finlande jouit également d'une renommée internationale pour ses effets spéciaux et son savoir-faire dans la post-production.

DES INCITATIONS FINANCIÈRES POUR LES PRODUCTIONS TRANSFÉRÉES EN FINLANDE

Depuis 2017, l'expertise audiovisuelle finlandaise est devenue encore plus accessible. Une prime prenant la forme d'un remboursement en espèces de 25 % offre aux sociétés de production du monde entier venues en Finlande la possibilité de se faire rembourser un quart de leurs coûts de production. Les remises en espèces sont proposées à tous les long-métrages, documentaires, séries télévisées et films d'animation scénarisés si le budget est suffisamment important et si le montant des coûts engagés en Finlande dépasse un certain palier. À titre d'exemple, le budget total minimum d'un long-métrage est de 2,5 millions d'euros.

Les candidatures peuvent se faire en ligne tout au long de l'année. Les remboursements sont alloués par l'organisme Business Finland : celui-ci décide sous 40 jours de l'éventuelle prise en charge des dépenses et assure le règlement correspondant dans les 30 jours à compter de la réception du rapport d'audit. Toutes les étapes de la production, de l'écriture du scénario à la musique et la post-production, doivent être réalisées en Finlande. Par exemple, si les coûts estimés pour réaliser un tournage en Finlande sont de 300 000 euros, la société de production pourra recevoir 75 000 euros de Business Finland.

Informations complémentaires :
The Finnish Film Foundation SES *ses.fi/en*
Business Finland *www.businessfinland.fi/en*

Quelques exemples :

DU BON DIVERTISSEMENT

Gigglebug et ses amis sont des personnages animés finlandais ayant vocation à amuser les enfants et les plus jeunes partout dans le monde. La série de contes racontant la vie de cette petite bestiole a été vendue dans 13 pays, faisant d'elle la deuxième plus importante série télévisée de Finlande, après **les Moumines**. En marge de la série télé, Gigglebug apparaît dans des jeux populaires, dans des livres pour enfants, sous la forme de jouets et de musique pour enfants. Le personnage a été créé par Gigglebug Entertainment, société fondée en 2013 qui a également conçu la série 101 Dalmatian Street pour Disney Channel.

LA TÉLÉVISION FINLANDAISE SE VEND BIEN À L'INTERNATIONAL

Bordertown, une série nordique à la fois policière et dramatique, est en train de faire date dans l'histoire de la télévision finlandaise. Achevée en 2016 et tournée à Lappeenranta, près de la frontière russe, la série dramatique est la série télé finlandaise la plus largement distribuée : ses droits ont été vendus dans plus de 40 pays et elle est également disponible sur Netflix. Parmi les autres séries télé finlandaises ayant été plébiscitées dans le passé, *Madventures*, *The Dudesons* et *Kill Arman* ont été diffusées dans plus de 100 pays.

La série *Ultimate Expedition* développée par Finnish Rabbit Films est la production de non-fiction la plus importante diffusée sur la chaîne payante YouTube Red appartenant à Google. Dans la série, neuf célébrités qui n'ont aucune expérience préalable en escalade partent à l'ascension d'une montagne péruvienne.

DES CONDITIONS SPÉCIALES

« La Finlande propose des lieux de tournage absolument partout, ce qui inspire les réalisateurs et leur offre une liberté totale. Nous sommes libres de nous déplacer et il existe de nombreux lieux de tournage dans l'espace public, mais aussi dans la nature et au milieu de paysages pittoresques, tous ces espaces bénéficiant d'un droit d'accès universel conformément au droit coutumier finlandais. S'agissant des conditions de tournage, il y a en Finlande beaucoup de lumière du printemps à l'automne, avec une qualité toute particulière : prenez par exemple la lueur du soleil couchant à l'horizon. »

Selma Vilhunen *est une réalisatrice de films et scénariste finlandaise. Ses derniers travaux incluent des films primés tels que la suite du documentaire Hobbyhorse Revolution (2017) et le drame familial Little Wing (2016).*

Un petit géant flexible

Fondée par une bande d'aficionados inspirés, l'industrie du jeu est devenue le plus grand exportateur créatif de Finlande. Le marché intérieur est restreint, si bien que des jeux à succès comme *Angry Birds*, *Clash of Clans* et *Max Payne*, parmi beaucoup d'autres, ont été réalisés directement pour les marchés internationaux.

Le tout premier jeu numérique finlandais est né dès 1979. En une trentaine d'années, l'industrie du jeu est devenue le plus grand exportateur d'arts créatifs du pays. Le marché international poursuit sa progression, avec des jeux conçus pour les jeunes et les moins jeunes. En raison du caractère limité du marché intérieur, les entreprises finlandaises développent leurs jeux spécialement à destination du public international.

Comme dans d'autres industries créatives, nombreuses sont les entreprises de jeux à succès qui ont été fondées par des passionnés de jeux qui jouent et les développent pour s'amuser. Les premiers jeux commerciaux sont apparus au milieu des années 80 et les premières entreprises, qui existent toujours, ont vu le jour au milieu des années 90. Les plus anciennes sociétés de l'industrie existent déjà depuis 20 ans. Elles profitent ainsi d'un solide savoir-faire en la matière.

Les sociétés de jeux finlandaises s'intéressent à la communauté des jeux, puisque les joueurs représentent une ressource importante pour elles. Le jeu a acquis une dimension davantage sociale du fait de l'importance du travail d'équipe. Les évènements YouTube et eSport organisés partout dans le monde renforcent également la mise en réseau entre les sociétés de production de jeux et les joueurs.

Actuellement, il existe environ 250 sociétés de jeux en Finlande. La population instruite est une ressource importante pour ces dernières, et elles forment aussi les talents dont elles ont besoin. Certaines sociétés sont déjà véritablement tournées vers l'international. Près d'un cinquième de leurs employés est originaire d'un autre pays. Elles recrutent des professionnels expérimentés tant au niveau local qu'à l'échelle mondiale.

DES MARCHÉS FAVORABLES

Les jeux mobiles sont l'un des segments du jeu qui progresse le plus rapidement. Nokia Corporation a contribué à ce succès en guidant l'industrie finlandaise des jeux et en fournissant des experts en technologies mobiles aux sociétés de jeux. Toutefois, la Finlande développe des jeux destinés à presque toutes les plateformes existantes, de la console Triple-A aux jeux de réalité virtuelle, mais aussi pour les montres connectées et les jeux en ligne.

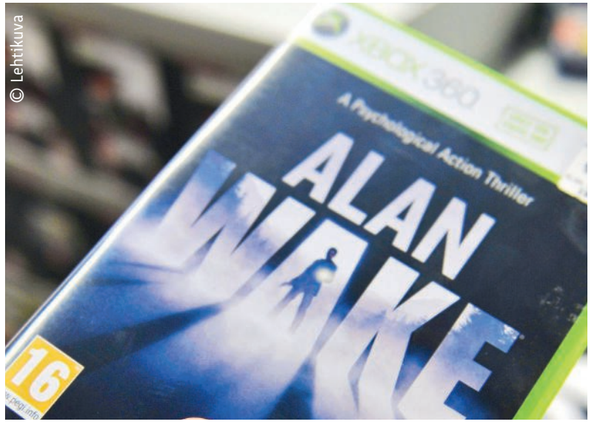
En raison du marché national limité, les entreprises préfèrent coopérer plutôt que de se faire concurrence. Prompts à communiquer, les développeurs de jeux se retrouvent tous les mois et mettent à disposition de toutes les entreprises un savoir-faire acquis en commun. De nombreuses sociétés de jeux d'envergure internationale ont, en outre, établi leurs bureaux à Helsinki et dans d'autres villes, ou ont investi dans des entreprises finlandaises. Le financement de l'industrie provient en grande partie de sources internationales, mais il n'est pas rare que les entreprises appartiennent à leurs employés. Cela permet de soutenir la culture de la flexibilité propre aux start-ups dans lesquelles les nouvelles idées sont testées avec audace.

Informations complémentaires :
Neogames *www.neogames.fi/en*

DATES IMPORTANTES DANS L'INDUSTRIE FINLANDAISE DU JEU

- 1979 : développement du premier jeu numérique finlandais.
- 1995 : création des premières sociétés de jeux finlandaises, qui sont toujours en activité.
- 2016 : le chiffre d'affaires de l'industrie finlandaise atteint 2,5 milliards d'euros, et 7 % des revenus des jeux mobiles internationaux sont générés par des sociétés finlandaises.

GameXpo 2017, Helsinki.
© Heidi Koivunen / Centre des congrès d'Helsinki



Quelques exemples :

LE STUDIO DU STORYTELLING

Remedy Entertainment est le développeur de jeux d'action axés sur le storytelling le plus performant de Finlande. L'émergence de cette entreprise remonte à *Max Payne*, un jeu publié par Remedy en 2001. Max Payne est devenu un phénomène mondial avec plus de 8 millions de copies vendues et a fait l'objet d'un film hollywoodien. D'autres jeux bien connus ont été également développés par cette entreprise, tels que *Alan Wake* et *Quantum Break*, ce dernier ayant également été porté à l'écran dans une série télé. Les jeux de Remedy reposent de façon caractéristique sur une histoire et proposent au joueur de mobiliser ses talents pour construire un nouveau monde.

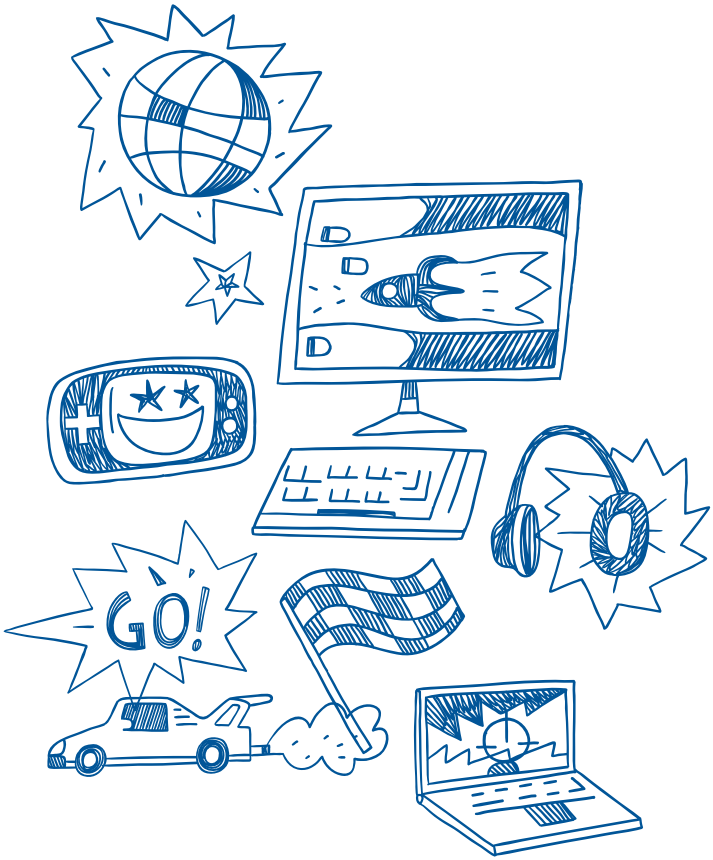
REPRENDRE LE MODÈLE DES SUCCÈS PASSÉS

« La formation continue offerte gratuitement en Finlande renforce la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, et un bon état d'esprit encourage les nouveaux venus sur le marché des jeux. Les associations fédérant les différentes sociétés tiennent à disposition des renseignements et des contacts, tandis que le rôle de la Tekes, l'agence finlandaise pour la technologie et l'innovation, consiste à aider à développer les technologies de jeux. L'industrie du jeu tire son origine de la scène vidéo, et c'est sur la base d'un soutien sans réserve et tout à fait novateur que se sont construits les premiers succès mondiaux. Les jeux à succès ont servi de modèle et de levier, et ce sont eux qui ont amené les investisseurs et les acteurs de la scène internationale en Finlande. »

***Mariina Hallikainen**, directrice générale de Colossal Order Ltd, entreprise spécialisée dans le développement de jeux de simulation de villes pour PC. La société a publié trois jeux de construction de villes. Le plus connu d'entre eux est Skylines, sorti en 2015.*

LE PHÉNOMÈNE ANGRY BIRDS

Angry Birds, développé par Rovio, a connu un très grand succès comme jeu mobile, mais aussi comme phénomène. Le jeu original qui met en scène des petits oiseaux protégeant leurs œufs a été lancé en 2009, et avec plus de 3 milliards de téléchargements, Angry Birds est devenu la marque de jeux mobiles la plus vendue au monde. Angry Birds a généré une quantité impressionnante de produits dérivés et même un film qui est l'un des plus réussis de tous les temps dans l'histoire des jeux.



Le saviez-vous ?

L'industrie finlandaise du jeu est prospère et dynamique. 98 % des jeux produits partent à l'exportation, et les jeux mobiles finlandais génèrent environ 7 pour cent du chiffre d'affaires des jeux mobiles mondiaux.

Les opinions exprimées ici représentent uniquement celles de leurs auteurs.
E-mail : vie-50@formin.fi
Peut être librement utilisé comme référence.

SUOMI FINLANDE

FINFO
VOTRE FENÊTRE SUR LA FINLANDE

voici la FINLANDE.fi
tout ce que vous avez toujours voulu savoir