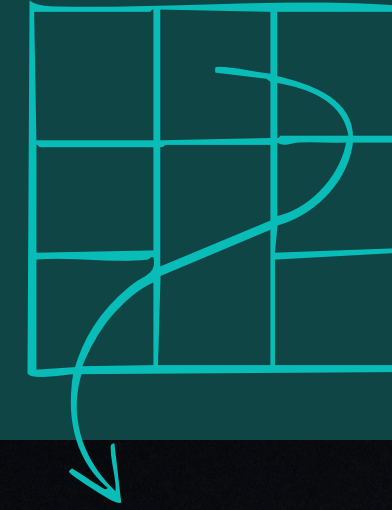

CREADO PARA DISEÑADORES

*Un conjunto de
herramientas para la
creatividad y la inspiración*

ALIMENTA TU FUEGO CREATIVO

No siempre es fácil despertar la creatividad, incluso en un mundo lleno de inspiración.

Plazos. Demandas de los clientes. Investigación de proyectos. Sabemos que es mucho. Y que mantener la creatividad puede ser un reto.

Para ayudar, hemos pedido a los expertos en diseño de Interface que compartan cómo mantienen el flujo de ideas: qué desbloquea su creatividad y cómo se mantienen inspirados.

Esta guía resume sus ideas en consejos prácticos que puedes consultar en cualquier momento para obtener una nueva perspectiva e inspiración inesperada.

Así que, sumérgete en ella. Encuentra lo que te emociona. Estamos deseando ver lo que creas.

CONTENIDO:

3	<u>Fuentes de inspiración inesperadas</u>	13	<u>Pequeños hábitos. Grandes ideas.</u>
5	<u>La creatividad ama las limitaciones</u>	15	<u>La moda en el trabajo</u>
6	<u>Tendencias en movimiento</u>	17	<u>Alegría en cada diseño</u>
9	<u>Inspiración inesperada. Pisos impresionantes.</u>		

FUENTES DE INSPIRACIÓN INESPERADAS

Forma. Color.
Composición. Patrón.
Como diseñadores,
estamos entrenados para
detectar estos elementos
a nuestro alrededor. A
veces, la combinación
perfecta encaja a la
perfección y las ideas
comienzan a fluir.

Nuestros diseñadores
encuentran inspiración
en los lugares más
inesperados. Estos son
algunos de los que más
nos han sorprendido.

Grava en una carretera antigua.
¿Qué me mostró? El camino del viaje
y la familiaridad de un camino muy
transitado.

– Lindsey Foster, diseñadora de
proyectos personalizados, EE. UU.

**El último sorbo de café que no
se terminó.** Crea una hermosa
textura en la taza, algo que muchos
de nosotros vemos cada mañana.

– Liselotte Flu, diseñadora
conceptual, Países Bajos

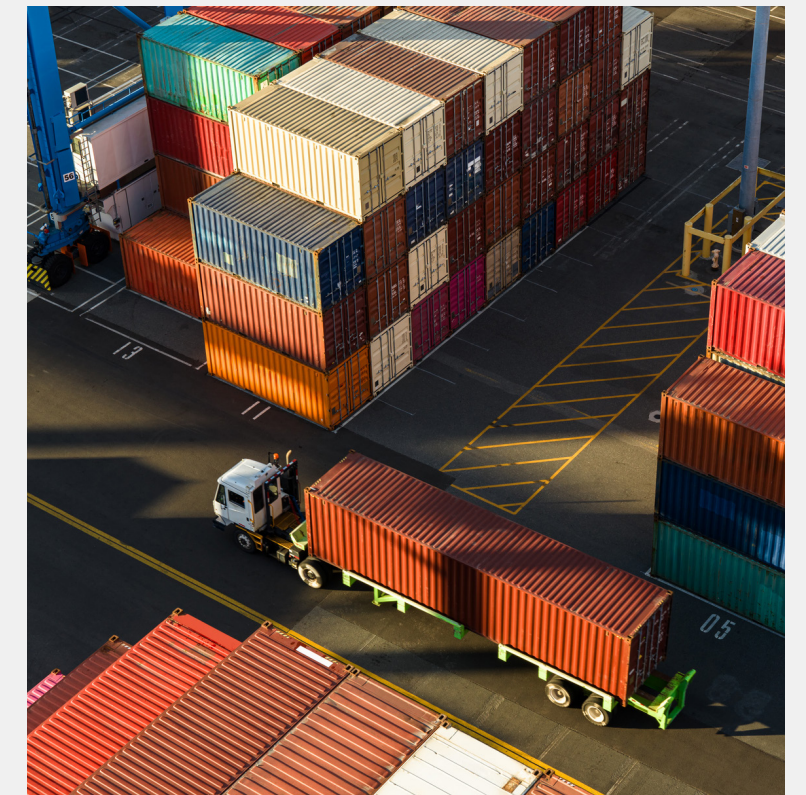
Los parques de atracciones...
un concepto muy comercializado
que está lleno de emoción, formas
inesperadas y mucho más.

– Rikki Kong, diseñador conceptual,
China

Los insectos. Lo que comenzó
como una inspiración improbable
se convirtió en una de mis fuentes
de referencia debido a sus patrones
imperfectos y combinaciones de
colores únicas.

– Courtney Walker, diseñadora jefe
de estudio, EE. UU.

**Contenedores de barcos de
carga:** son muy comunes y me
atraían los colores en los que suelen
venir.

– Anne Wagemaker, diseñadora
conceptual, Países Bajos

Una pared vieja y oxidada de una fábrica. Las texturas, los colores y el deterioro contaban una historia muy potente de diseño industrial y descarnado.

– James Drake, diseñador gráfico, Reino Unido

Las líneas agrietadas y desgastadas del asfalto. Es un patrón natural y me encuentro a mí misma intentando imitarlo en mis diseños.

– Beth Cragg, diseñadora, Reino Unido

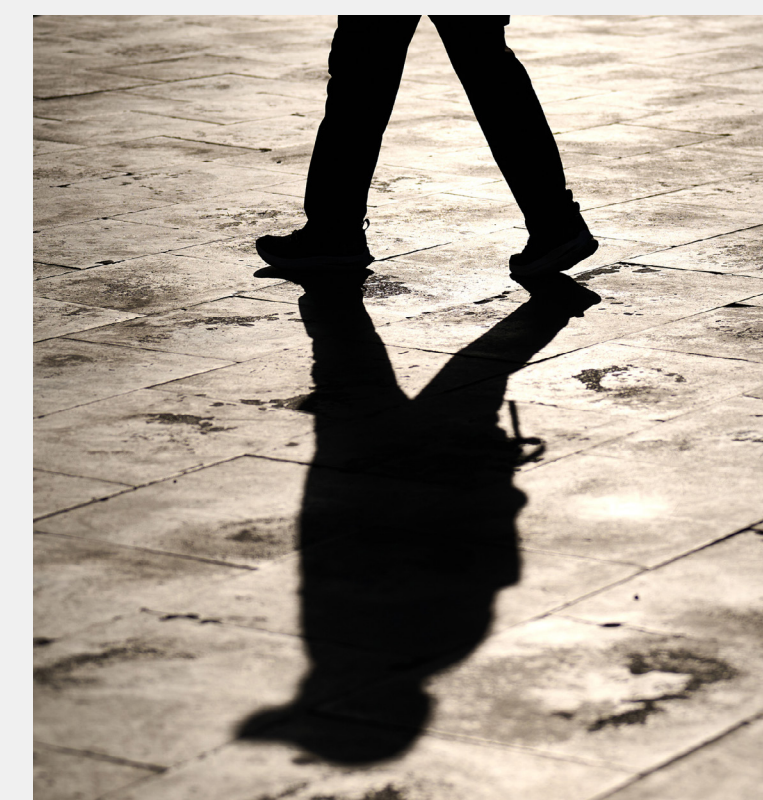
Siempre me han fascinado las paredes, y a menudo han sido el punto de partida para las texturas, las paletas de colores y la composición en mis procesos creativos. Me atraen especialmente las superficies que muestran el paso del tiempo y la historia, como la piedra antigua y el yeso desmoronado cubierto de musgo y enredaderas, el papel pintado vintage y la pintura descascarillada, e incluso las capas de grafitis y carteles desgastados. Hay algo fascinante en la forma en que el tiempo cuenta una historia.

– Lexi Hare, diseñadora de estudio, EE. UU.

Me encanta observar la topografía desde arriba en el momento en el que despegas en un avión y alcanzas la altitud adecuada para relajarte, donde la tierra y el agua se unen para formar formas, tonos y texturas impresionantes.

– Naveen Borkar, diseñador sénior de estudio, India

Las sombras en la acera crean formas y movimientos inesperados de los que podemos aprender mucho.

– Sarah Mullinax, directora de merchandising visual y fotografía, EE. UU.

Nunca imaginaría... los patrones que se forman en las burbujas de jabón al lavar los platos. Siempre podemos encontrar una nueva forma de ver las cosas que experimentamos cada día.

– Emily Robinson, diseñadora, Reino Unido

LA CREATIVIDAD AMA LAS LIMITACIONES

La libertad total en el diseño suena muy bien, en teoría. Pero las limitaciones pueden empujarnos a pensar en grande. Nos obligan a buscar nuevas ideas. Y soluciones audaces.

Así es como puedes aprovecharlas:

- 1. Mantén la mente abierta a nuevas ideas.** Empieza por el briefing (siempre), pero busca inspiración en lugares inesperados.
- 2. Sigue tu instinto.** Ten en cuenta lo que te transmite el edificio, el interior o el cliente, y luego elige los colores, las formas y los patrones que te parezcan adecuados.
- 3. Consulta con tu cliente.** Comparte las primeras ideas para ponerse de acuerdo desde el principio y reducir las revisiones.
- 4. Recuerda los límites.** Si los productos o colores están preseleccionados, inspírate en ellos y crea opciones de diseño que aumenten o reduzcan la creatividad.
- 5. Acepta la historia.** Cada proyecto tiene una. Encuéntrala y explora lo que significa para ti. Ahí es donde comienzan las mejores ideas.
- 6. Explora más.** No te limites a un solo boceto. Ten en cuenta el briefing y deja que las ideas fluyan.

«Los briefings de los clientes rara vez captan el panorama completo, por lo que abordo cada proyecto con una perspectiva más amplia. Miro más allá de los briefings iniciales, explorando los moodboards, el espacio en general y cómo interactúan los diferentes acabados y colores. Al hacerlo, puedo diseñar una forma mejor: una que esté enfocada en el futuro y sea visualmente impactante».

– Zoe Angeles, diseñadora conceptual, Australia

TENDENCIAS EN MOVIMIENTO

Las tendencias evolucionan. Esa es su esencia. Pero, ¿cómo mantenerse al día y adelantarse a ellas?

Creando un archivo de inspiración, por supuesto.

Empezar es fácil. ¿El verdadero valor? Encontrar el proceso que mejor se adapte a ti. A continuación te explicamos cómo.

ENCUENTRA TU LUGAR FAVORITO PARA SEGUIR LAS TENDENCIAS

La inspiración es diferente para cada persona. Sé consciente a la hora de seguir los canales que te parezcan más adecuados. Puedes empezar por:

INDUSTRIA DEL DISEÑO Y LA ARQUITECTURA

Ferias comerciales, revistas de diseño y arquitectura, e informes de mercado.

Nuestros diseñadores recomiendan:

- [Clerkenwell Design Week](#)
- [Milan Design Week](#)
- [NeoCon®](#)
- [‘3 Days of Design’ de Copenhagen](#)
- [Design Miami®](#)
- [Dezeen®](#)
- [Design Milk®](#)
- [Interior Design®](#)
- [ELLE Decor®](#)

REDES SOCIALES

Instagram®, Pinterest®, YouTube®, y más.

Nuestros diseñadores siguen:

- [WGSN®](#)
- [Yellowtrace](#)
- [Kickstarter®](#)
- [Lidewij Edelkoort](#)
- [Architectural Digest®](#)
- [Pantone®](#)
- [Vogue](#)
- [Raw Color](#)

FUENTES MULTIMEDIA

Podcasts, programas de televisión o películas.

Nuestros diseñadores consumen:

- [HGTV®](#)
- [RuPaul's Drag Race®](#)
- [Project Runway®](#)
- [Documentales](#)
- [Charlas TED®](#)
- [Podcast Super Creative](#)
- [Podcast 99% Invisible®](#)
- [Podcast Magic Lessons](#)
- [Podcast Creative Pep Talk](#)

LA VIDA A TU ALREDEDOR

Naturaleza, hoteles, restaurantes o ciudades.

Nuestros diseñadores encuentran tiempo para explorar:

- Ciencia
- Exposiciones de arte
- Desfiles de moda
- Arquitectura
- Tiendas de antigüedades
- Mobiliario
- Tiendas de telas
- Su propio vecindario

CAPTURA TU INSPIRACIÓN EN TIEMPO REAL

¿Cuál es la mejor manera de capturar tus tendencias favoritas? Bueno, eso depende de ti. Aquí tienes algunas ideas::

- ¡Usa tu teléfono! ¿Estás fuera de casa? Haz una foto.
- ¿Estás navegando por las redes sociales? Haz una captura de pantalla.
- Haz un boceto si una foto no es suficiente.
- Graba una nota de voz para recordar por qué algo te llamó la atención.

ORGANIZA TU INSPIRACIÓN (¡O CORRE EL RIESGO DE PERDERLA!)

La inspiración no sirve de nada si luego no la encuentras. Crear una carpeta específica para «Inspiración» ayuda, pero ve más allá y organízala por:

- Categoría: piensa en materiales, paletas de colores, iluminación, texturas y patrones.
- Tipo de proyecto: puede ser lugar de trabajo, sanidad, educación o comercio minorista.
- Ambiente/tema: por ejemplo, mediados de siglo, biofílico o neutro.

«**Guardo un archivador antiguo con** impresiones físicas, recortes, muestras de materiales, tendencias e imágenes que me llaman la atención. Si empiezo a ver el mismo motivo o ambiente en varios sitios diferentes, eso me indica que es algo que vale la pena seguir. Y empiezo a preguntarme qué significa para nosotros. ¿Deberíamos integrarlo en un producto? ¿En un tablero de inspiración?».

– Katherine Cohen, directora creativa asociada, EE. UU.

INSPIRACIÓN INESPERADA. PISOS IMPRESIONANTES.

Ideas > Diseño > Producto > Instalación. No hay nada como ver cómo una idea cobra vida, especialmente cuando surge en un lugar inesperado. Estos siete diseños de pisos demuestran que las ideas audaces pueden surgir de cualquier parte.

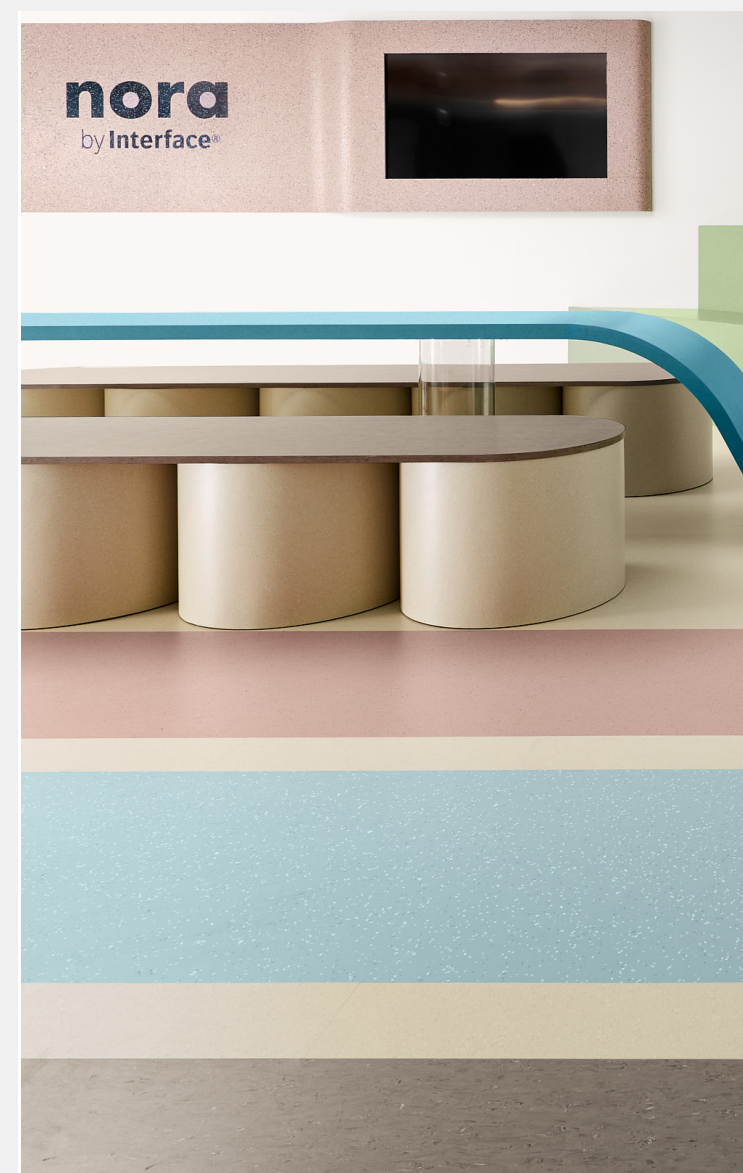
ARTESANOS DE TODO TIPO

Un tejido estilizado que se vio en Internet ayudó a dar forma a la idea de Heirloom™, nuestro estilo LVT inspirado en el tatami de la colección Lasting Impressions™. ¿El resultado? Una estética contemporánea y tejida. Rica en profundidad, textura e interés visual.

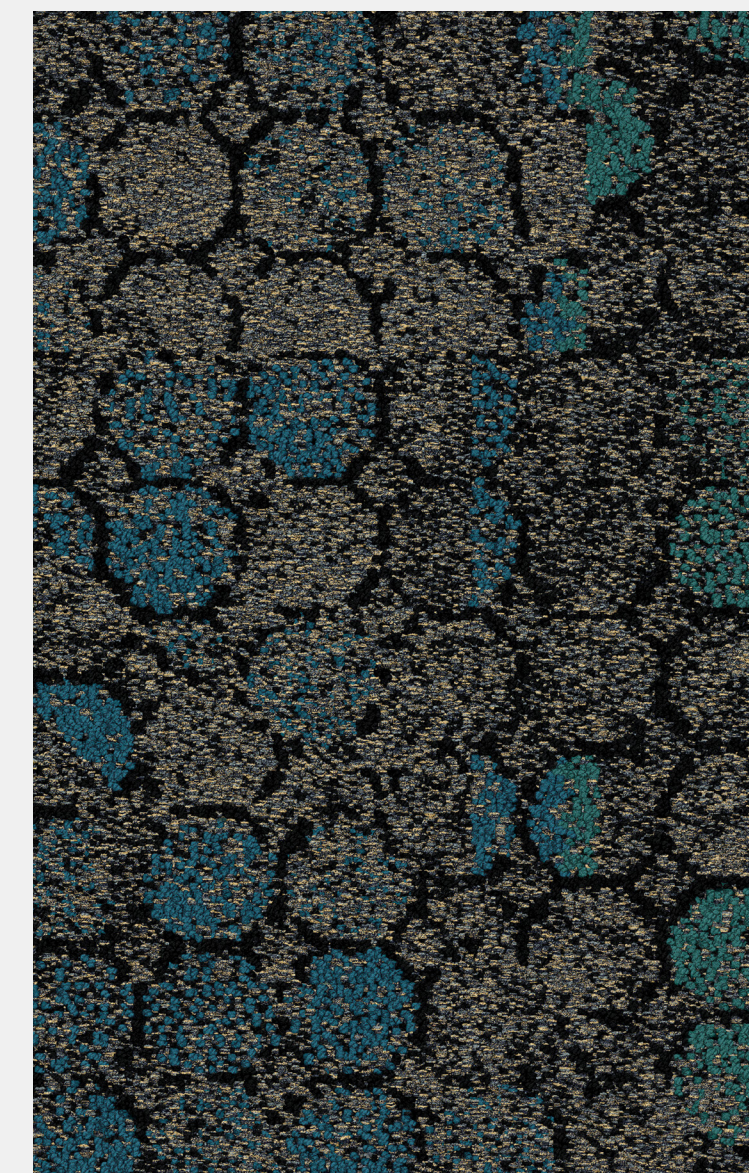
CAUCHO POR TODAS PARTES

Inspirándonos en los elementos de los parques infantiles, creamos un parque infantil de caucho nora® durante la Chicago Design Week. Este espacio vibrante y de alto rendimiento demostró que el caucho puede ser funcional y divertido.

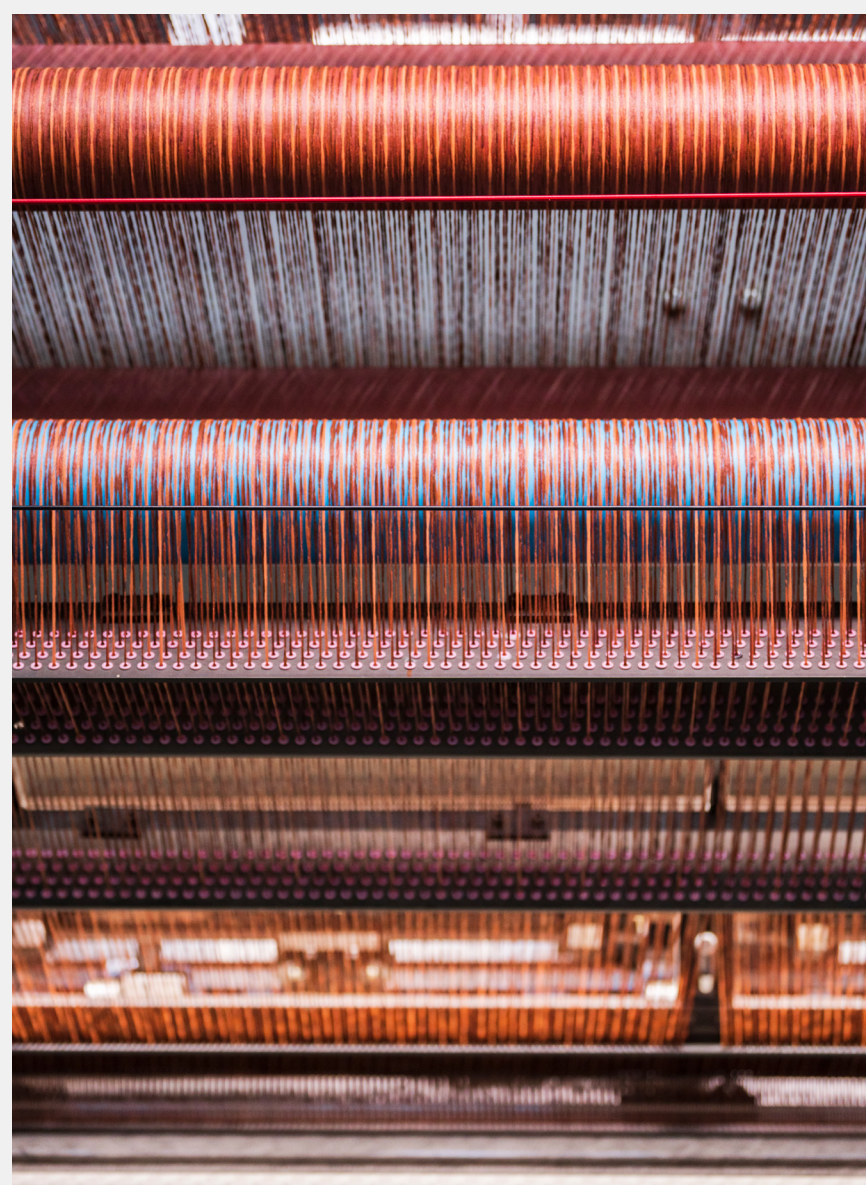
A LAS CALLES

Rejillas de metro. Pavimento desgastado. Luces de bóveda. Nuestra colección NY+LON Streets™ canaliza la energía de Nueva York y Londres. Captura el carácter de dos ciudades emblemáticas en un diseño atrevido.

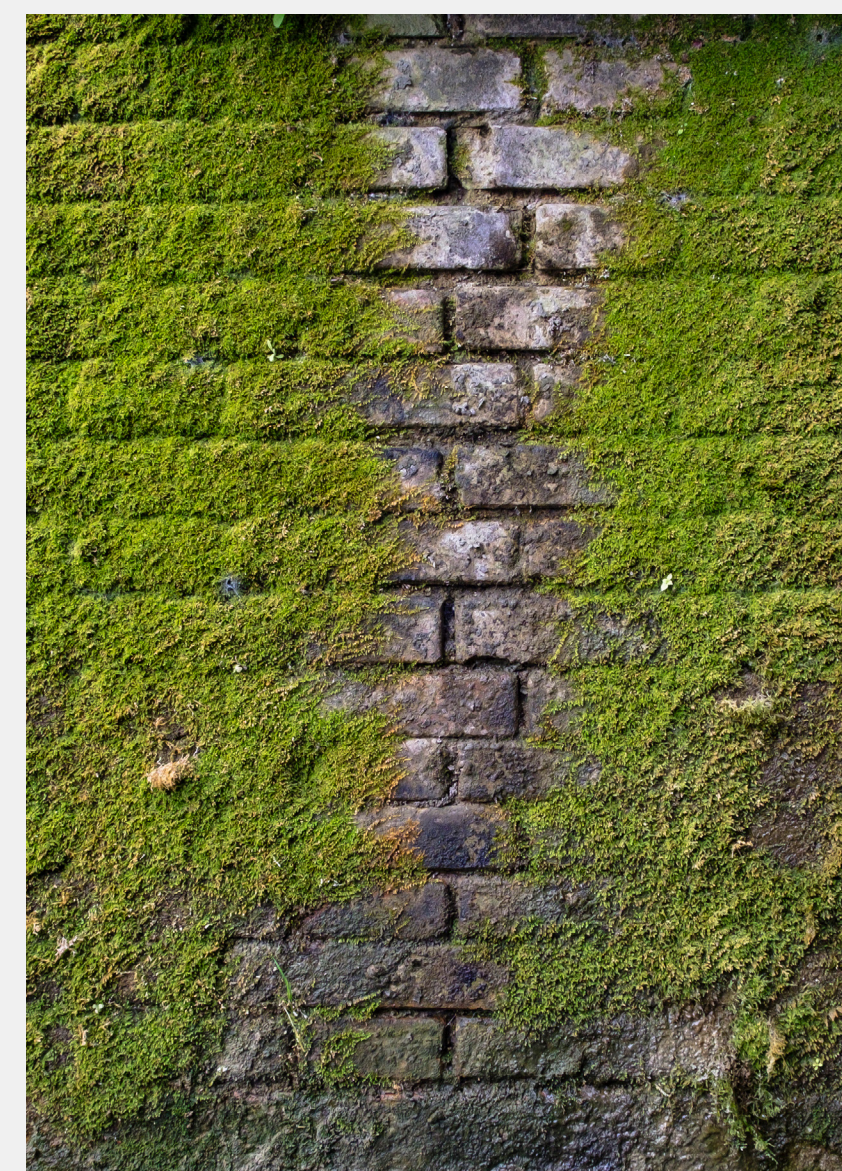
TEJIDO HASTA EL NÚCLEO

Incluso podemos encontrar magia en nuestra propia fabricación. Las transiciones entre los colores de los hilos contribuyeron al diseño de World Woven™. Esta estética artesanal de lana es una de las favoritas de los diseñadores.

DONDE LAS CIUDADES SE ENCUENTRAN CON LA NATURALEZA

Musgo en una acera. Liquen en una pared de piedra. Urban Retreat™ explora el encuentro entre la belleza de la naturaleza y los sofisticados paisajes urbanos. Lleva el aire libre al interior.

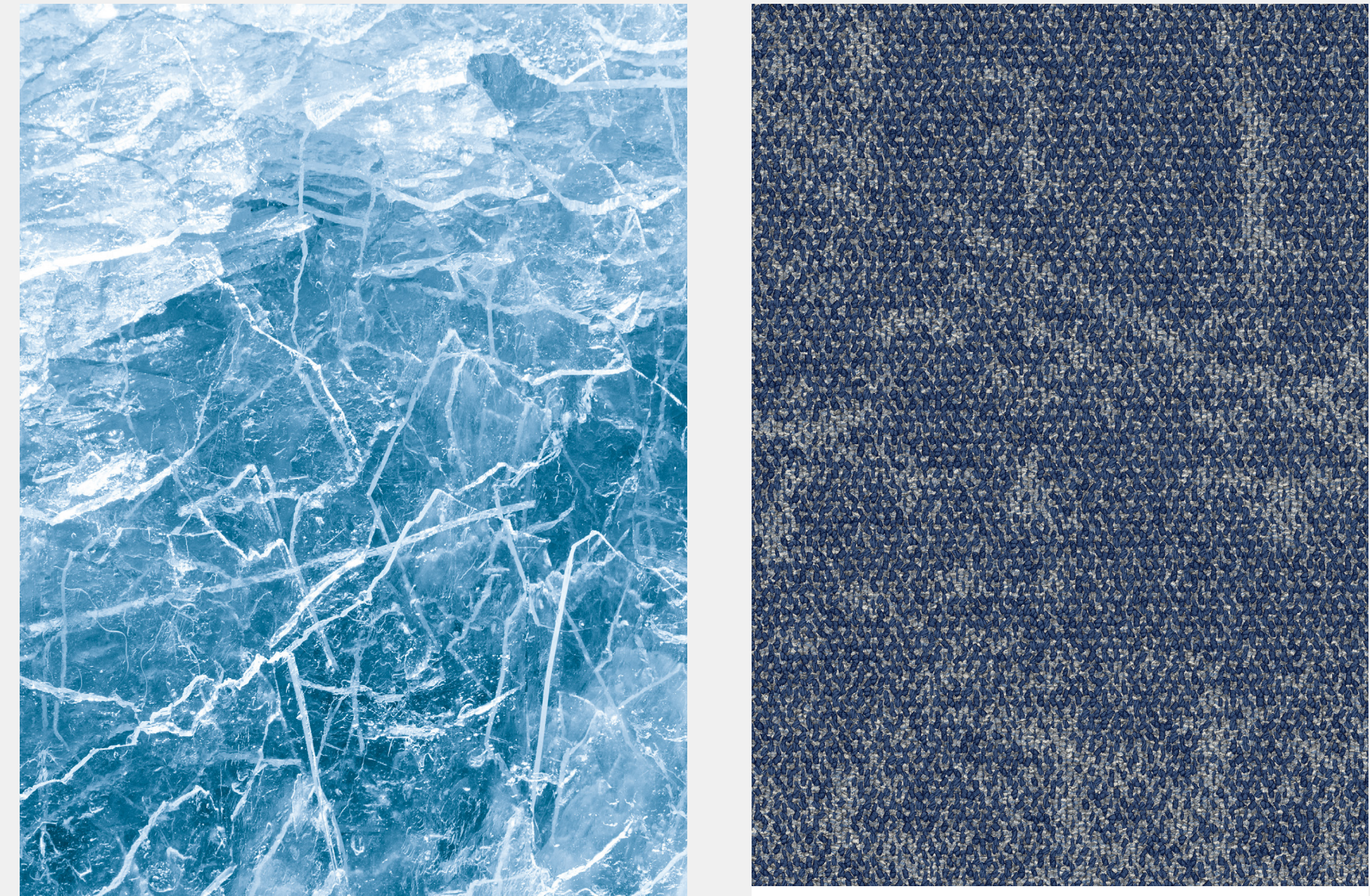
BASURA → TESORO

Net Effect™ se inspira en el océano: sus matices, su movimiento y la necesidad de preservarlo. Fabricado con nailon 100% reciclado, incluidas redes de pesca recuperadas, reutiliza los residuos marinos para convertirlos en una obra maestra.

ROMPER EL HIELO

Ice Breaker™ se inspira en la geometría fracturada del agua congelada. Cada módulo refleja la aleatoriedad del hielo agrietado. Esta variedad de patrones hace que cada instalación sea naturalmente única.

PEQUEÑOS HÁBITOS. GRANDES IDEAS.

Muchas veces, no eres tú quien encuentra la inspiración, sino ella quien te encuentra a ti. ¿Pero la creatividad? Eso es algo que puedes incorporar a tu día a día. Estos ocho microhábitos ayudan a nuestros diseñadores a mantener la curiosidad, la energía y la mente abierta a nuevas ideas.

Sal al aire libre. Olvídate del teléfono. No escuches música. Tómate unos minutos para estar en contacto con la naturaleza. Reinicia tu cerebro. A ver qué te dice.

Pon el lápiz sobre el papel. Tómate cinco minutos para dibujar o escribir. Puede ser algo tan sencillo como describir o dibujar lo que te rodea.

Cambia tu perspectiva. Si puedes, cámbiate a un espacio de trabajo diferente. Divide tu tiempo y observa las cosas desde un nuevo ángulo.

Comparte en qué estás trabajando. Y hazlo a menudo. Escucha los comentarios de tus compañeros y sigue perfeccionando tu trabajo.

«Siempre tengo un juego de tarjetas de heurística de diseño en nuestro estudio para dar un impulso creativo.

En la escuela, utilizábamos estas tarjetas para «diseñar por encargo», entendiendo que el diseño es la fusión del arte y los negocios, y que se espera que aportemos ideas incluso cuando la inspiración es difícil de encontrar. Las tarjetas incluyen una variedad de ejercicios, como cambiar la escala, darle la vuelta, utilizar la superficie opuesta, etc. Pueden ayudar a impulsar un diseño y a pensar de forma creativa».

– Jacob Martinson, director del estudio de diseño para América, EE. UU.

Acepta las ideas equivocadas. A veces sabemos que una idea no es la adecuada al 100 %. No pasa nada. Aún así, puedes llevarla a cabo y descubrir qué te dice.

Termina el día con entusiasmo. Tómate un momento para pensar en lo que te da energía y cómo puede influir en tu trabajo.

Opta por la especificidad. Ve más allá de «bonito» y «hermoso» cuando algo te atraiga, ve más allá. ¿Qué emociones te evoca? ¿Cómo te sientes?

Juega un poco antes de perfeccionar. Recopila ideas sin concretar. Explora referencias que no tengan mucho sentido. Puedes editarlas más tarde.

LA MODA EN EL TRABAJO

90%

de nuestros diseñadores citan la moda como
fuente de inspiración.

Cultura. Alta costura. Creatividad. La influencia de la moda es profunda, especialmente en los interiores.

Desde las salas de exposición hasta las colecciones de pisos, la moda sigue marcando la forma en que diseñamos.

Nuestros equipos no solo siguen las tendencias, sino que las traducen.

Ver desfiles de moda. Seguir marcas icónicas en las redes sociales. Sintonizar Project Runway. Y lo que comienza en la pasarela a menudo termina en nuestros diseños. A veces, nos aseguramos de ello.

GUCCI, PASTO Y CONEXIÓN CON LA TIERRA

Nuestro showroom de Chicago se renueva cada año para la Chicago Design Week. En 2022, nos inspiramos en un desfile de Gucci® bordeado de pasto de la pradera para destacar los nuevos diseños de pisos inspirados en la naturaleza. A través de un tema cohesivo e inspirado en la biofilia, Nature Works, creamos nuestro propio momento de pasarela con un sinuoso camino que se abría paso a través de una experiencia inmersiva y narrativa. Las texturas, los sonidos, los aromas y las imágenes desempeñaron un papel importante en la celebración de la naturaleza.

DE LA EXPOSICIÓN AL PISO

Las tablas desgastadas y envejecidas de la exposición Savage Beauty de Alexander McQueen en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Eso es lo que inspiró nuestro primer diseño de alfombras modulares de tabloncitos estrechos. La exposición combinaba la madera desgastada con la moda romántica y femenina. Y esa sorprendente mezcla de texturas entusiasmó tanto a nuestros diseñadores que se convirtió en el modelo para nuestro innovador formato de alfombras modulares.

HECHO DESDE EL AYER, PARA EL AHORA

A la medida, nítida y elegante: así es la moda de los años 50. Y así es también nuestra colección de alfombras modulares Dressed Lines™. Nuestros diseñadores vieron que los looks de mediados de siglo estaban de moda, especialmente en la ropa urbana. Dressed Lines aprovecha esta tendencia con una nueva visión de los diseños atemporales. Piensa en patrones sofisticados, a pequeña escala y de alto contraste que muestran la versatilidad y el dramatismo de los tejidos de vestir.

ALEGRÍA EN CADA DISEÑO

Un buen diseño hace más que resolver problemas. Nos emociona, nos conecta y activa la creatividad. Cuando se diseña desde la alegría, el trabajo se siente más cálido, más intencionado y más personal.

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ALEGRÍA

er diseñador es divertido, pero a veces es fácil olvidarlo. Aprovechar la alegría puede ayudarte a recordarlo más a menudo. Diseñar con una mentalidad equivocada puede parecer casi imposible. Pero una mentalidad positiva abre la puerta al pensamiento creativo.

DESCUBRE TU ALEGRÍA

Encontrar la felicidad es diferente para cada persona. A menudo, tu vida personal es un buen punto de partida. Nuestros diseñadores sugieren:

- **Inspírate en tus experiencias.** Piensa en tus aficiones, viajes o formas de arte favoritas como puntos de partida para nuevas ideas.
- **Sal al aire libre.** Disfruta de la naturaleza o simplemente observa el mundo que te rodea para refrescar tu perspectiva.
- **Explora otras formas de expresión creativa.** Asiste a conciertos, al teatro u otras muestras artísticas para despertar tu imaginación.

MANTÉN LA CURIOSIDAD

Aborda el mundo con curiosidad y entusiasmo. Es la puerta de entrada a la alegría y a la búsqueda de nuevas fuentes de inspiración. ¿No sabes por dónde empezar? Tenemos algunas ideas:

- **Acepta el asombro infantil.** Haz preguntas, sigue lo que te emociona y no te preocupes por los callejones sin salida.
- **Prueba cosas nuevas.** Sal de tu zona de confort. Aprovecha las oportunidades para aprender y crecer.
- **Perfecciona, perfecciona, perfecciona.** Trata las primeras versiones como experimentos. Comparte tu trabajo a menudo, escucha con mente abierta y dedica tiempo a iterar.

PROTEGE TU ALEGRÍA

Algunos días, la creatividad parece inalcanzable. No pasa nada. No la fuerces. Reconecta con lo que te hace feliz y vuelve a tu trabajo cuando estés listo.

- **Evita el agotamiento.** Tómate un descanso cuando lo necesites. Si empiezas a sentir que es un trabajo, es probable que hayas estado mirando algo durante demasiado tiempo.
- **No te compares con los demás.** Mantente fiel a tu voz. Las comparaciones matan la creatividad y comprometen la autenticidad.
- **Date prioridad a ti mismo.** Descansa, reinicia y vuelve a concentrarte. La creatividad surge más fácilmente cuando te sientes bien.

MÁS CREACIÓN, MÁS EXPLORACIÓN.

Podemos perseguir la creatividad, pero normalmente la encontramos cuando forma parte de nuestro ritmo diario. Crece cuando le dedicamos tiempo, atención y curiosidad.

Sigue recopilando inspiración. Sigue experimentando con el diseño. Sigue compartiendo tu perspectiva única. Así es como florece la creatividad.

Para desarrollar esta guía, hemos consultado a nuestros propios expertos en diseño de Interface. Sus conocimientos, experiencias y perspectivas han ayudado a dar forma a este recurso. Agradecemos sus sugerencias para replantearnos la inspiración, crear hábitos creativos y abordar el diseño de formas novedosas.

Ahora, te retamos a que pruebes una nueva práctica o hábito compartido. Comprueba cómo te inspira.

¿Cuál será tu próxima gran chispa?

