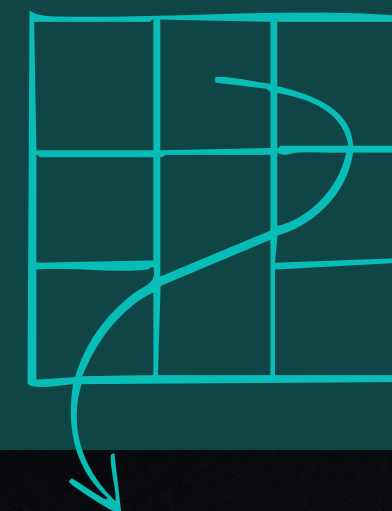

CONÇU POUR LES DESIGNERS

*Une boîte à outils pour plus
de créativité et d'inspiration*

NOURRISSEZ VOTRE FLAMME CRÉATIVE

La créativité n'est pas toujours facile à stimuler, même dans un monde rempli

d'inspirations. Les délais. Les exigences des clients. La recherche de projets. Nous savons que cela fait beaucoup. Et que rester créatif peut parfois être un défi.

Pour vous aider, nous avons demandé aux experts en design d'Interface de partager leurs astuces. Comment font-ils naître les idées? Qu'est-ce qui libère leur créativité et comment restent-ils inspirés?

Ce guide résume leurs idées en conseils pratiques que vous pouvez consulter à tout moment pour trouver de nouvelles perspectives et une inspiration inattendue.

Alors, plongez-vous dans ce guide. Trouvez ce qui vous passionne. Nous sommes impatients de découvrir vos créations.

CONTENU:

3	<u>Sources d'inspiration sauvages</u>	13	<u>Petites habitudes. Grandes idées.</u>
5	<u>La créativité aime les contraintes</u>	15	<u>La mode au travail</u>
6	<u>Tendances en mouvement</u>	17	<u>La joie dans chaque création</u>
9	<u>Inspiration improbable. Sols époustouflants.</u>		

SOURCES D'INSPIRATION SAUVAGES

Forme. Couleur.
Composition. Motif. En tant que designers, nous sommes formés pour repérer ces éléments autour de nous. Parfois, la combinaison parfaite se présente d'elle-même, et les idées commencent à affluer.

Nos designers trouvent leur inspiration dans les endroits les plus insolites. En voici quelques-uns qui nous ont agréablement surpris.

Le gravier sur une vieille route.

Qu'est-ce que cela m'a montré? Le chemin parcouru et la familiarité d'un sentier bien tracé.

– Lindsey Foster, Designer de Projets Personnalisés, États-Unis

La dernière gorgée de café qui n'a pas été bue. Elle crée une belle texture dans la tasse, quelque chose que beaucoup d'entre nous voient chaque matin.

– Liselotte Flu, Conceptrice, Pays-Bas

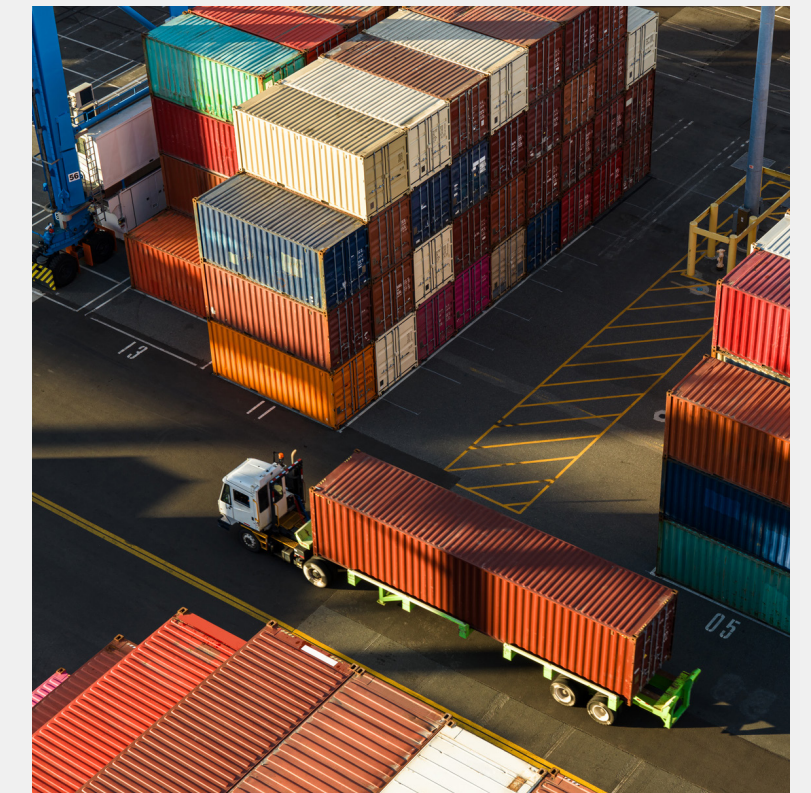
Les parcs d'attractions... un concept très commercialisé, plein d'excitation, de formes inattendues et bien plus encore.

– Rikki Kong, Concept Designer, Chine

Les insectes. Ce qui était au départ une inspiration improbable est devenu l'une de mes sources préférées grâce à leurs motifs imparfaits et à leurs combinaisons de couleurs uniques.

– Courtney Walker, Designer en Chef du Studio, États-Unis

Les conteneurs des navires de transport: ils sont très courants, et j'ai été attirée par les couleurs dans lesquelles ils sont généralement disponibles.

– Anne Wagemaker, Conceptrice, Pays-Bas

Un vieux mur d'usine rouillé.

Les textures, les couleurs et la dégradation de la surface racontaient une histoire forte de design industriel et brut.

– James Drake,
Graphiste, Royaume-Uni

Les lignes craquelées et patinées du tarmac.

C'est un motif naturel que je cherche à imiter dans mes créations.

– Beth Cragg,
Designer au Royaume-Uni

J'ai toujours été fascinée par les murs, qui ont souvent été le point de départ des textures, des palettes de couleurs et de la composition dans mes processus créatifs.

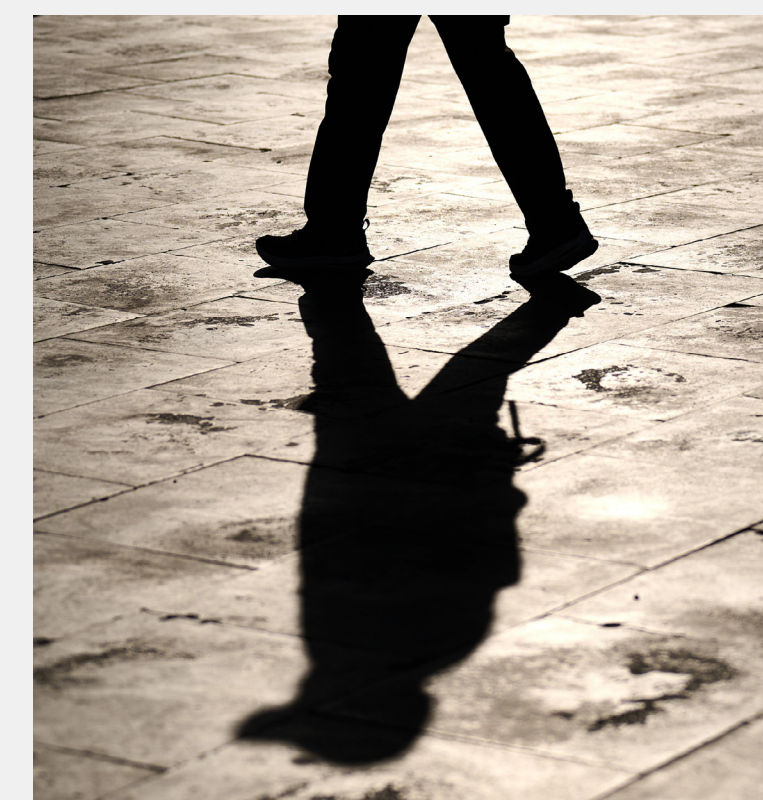
Je suis particulièrement attirée par les surfaces qui témoignent du temps et de l'histoire, comme les vieilles pierres et le plâtre effrité recouverts de mousse et de vigne, le papier peint vintage et la peinture écaillée, et même les couches de graffitis et les affiches usées par les intempéries. Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont le temps raconte une histoire.

– Lexi Hare,
Designer de Studio, États-Unis

J'adore observer la topographie en dessous lorsque l'avion décolle et atteint l'altitude à laquelle on peut se détendre. Là où la terre et l'eau se rencontrent pour dessiner des formes, des tons et des textures époustouflants.

– Naveen Borkar,
Designer Senior de Studio, Inde

Les ombres sur le trottoir créent des formes et des mouvements inattendus dont nous pouvons beaucoup apprendre.

– Sarah Mullinax, Responsable
du Merchandising Visuel et de la
Photographie, États-Unis

Vous ne devineriez jamais... les motifs formés sur les bulles de savon lorsque vous faites la vaisselle. Nous pouvons toujours trouver une nouvelle façon de voir les petites choses du quotidien.

– Emily Robinson,
Designer, Royaume-Uni

LA CRÉATIVITÉ AIME LES CONTRAINTES

Une liberté totale en matière de design semble formidable, en théorie. Mais les limites peuvent nous pousser à voir plus grand. Elles nous obligent à trouver de nouvelles idées. Et des solutions audacieuses.

Voici comment les utiliser à votre avantage:

1. **Restez ouvert aux nouvelles idées.** Commencez (toujours) par le brief, mais cherchez l'inspiration dans des endroits inattendus.
2. **Suivez votre instinct.** Tenez compte de ce que vous inspire le bâtiment, l'intérieur ou le client, puis choisissez les couleurs, les formes et les motifs qui vous semblent appropriés.
3. **Consultez votre client.** Partagez vos premières idées afin de vous mettre d'accord dès le départ et de réduire le nombre de changements nécessaires.
4. **N'oubliez pas les limites.** Si les produits ou les couleurs sont présélectionnés, inspirez-vous-en et créez des options de conception qui accentuent ou atténuent la créativité.
5. **Adoptez l'histoire.** Chaque projet en a une. Trouvez-la et explorez ce qu'elle signifie pour vous. C'est là que jaillissent les meilleures idées.
6. **Explorez davantage.** Ne vous arrêtez pas à une seule esquisse. Gardez le brief à l'esprit et laissez les idées venir.

“Les briefs des clients reflètent rarement la situation dans son ensemble, c’est pourquoi j’aborde chaque projet avec une perspective plus large. Je regarde au-delà des briefs initiaux, j’explore les moodboards, l’espace global et la manière dont les différentes finitions et couleurs interagissent. Cela me permet de concevoir une meilleure solution, à la fois tournée vers l’avenir et visuellement percutante.”

– Zoe Angeles, Concept Designer, Australie

LES TENDANCES EN MOUVEMENT

Les tendances évoluent. C'est leur nature même. Mais comment rester à jour tout en gardant une longueur d'avance?

En constituant une archive d'inspiration , bien sûr..

Il est facile de se lancer. La véritable valeur ajoutée? Trouver le processus qui vous convient le mieux. Voici comment procéder.

TROUVEZ VOTRE ENDROIT PRÉFÉRÉ POUR SUIVRE LES TENDANCES

L'inspiration est différente pour chacun. Choisissez délibérément les canaux qui vous conviennent le mieux. Vous pouvez commencer par:

SECTEUR A&D

Salons professionnels, magazines A&D et rapports de marché.

Nos designers recommandent:

- [Clerkenwell Design Week](#)
- [Milan Design Week](#)
- [Interior Design Show](#)
- [Index Design](#)
- [NeoCon®](#)
- [Les « 3 Days of Design » de Copenhague](#)
- [Design Miami®](#)
- [Dezeen®](#)
- [Design Milk®](#)
- [Interior Design®](#)
- [ELLE Decor®](#)

RÉSEAUX SOCIAUX

Instagram® d', Pinterest® d', YouTube® d', etc.

Nos designers suivent:

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

SOURCES MULTIMÉDIAS

Podcasts, émissions de télévision ou films.

Nos designers consomment:

- [HGTV®](#)
- [Home Network](#)
- [Canada's Drag Race®](#)
- [Project Runway®](#)
- [Documentaires](#)
- [TED Talks®](#)
- [Super Creative Podcast](#)
- [99% Invisible Podcast®](#)
- [Magic Lessons Podcast](#)
- [Creative Pep Talk Podcast](#)

LA VIE AUTOUR DE VOUS

Nature, hôtels, restaurants ou villes.

Nos designers trouvent le temps d'explorer:

- La science
- Des expositions artistiques
- Des défilés de mode
- L'architecture
- Les antiquaires
- Le mobilier
- Les magasins de tissus
- Leur propre quartier

SAISISSEZ L'INSPIRATION AU MOMENT OÙ ELLE SE POINTE

Quelle est la meilleure façon de capturer vos tendances préférées? Eh bien, c'est à vous de décider. Voici quelques idées:

- Utilisez votre téléphone! Vous êtes en déplacement? Prenez une photo.
- Vous parcourez les réseaux sociaux? Faites une capture d'écran.
- Faites un croquis si une photo ne suffit pas.
- Enregistrez un mémo vocal pour vous rappeler pourquoi quelque chose a attiré votre attention.

METTEZ DE L'ORDRE DANS VOS SOURCES D'INSPIRATION... POUR ÉVITER DE LES ÉGARER!

L'inspiration ne sert à rien si vous ne pouvez pas la retrouver plus tard. Créer un dossier consacré à vos inspirations peut vous aider, mais allez encore un plus loin et organisez-les par:

- Catégorie: pensez aux matériaux, aux palettes de couleurs, à l'éclairage, aux textures et aux motifs.
- Types de projet: il peut s'agir d'un lieu de travail, d'un établissement de santé, d'un établissement d'enseignement ou d'un commerce de détail.
- Ambiance/thème: par exemple, milieu du siècle, biophilique ou neutre.

“J'ai un vieux classeur dans lequel je converse des impressions papier, des coupures de presse, des échantillons de matériaux, des tendances et des visuels qui attirent mon attention. Si je commence à voir le même motif ou la même ambiance apparaître à plusieurs endroits différents, cela m'indique que cela vaut la peine de suivre cette piste. Et je commence à me demander ce que cela signifie pour nous. Devrions-nous l'intégrer dans un produit ? Un tableau d'inspiration?”

– Katherine Cohen, Directrice Artistique Adjointe, États-Unis

INSPIRATION IMPROBABLE. SOLS ÉPOUSTOUFLANTS.

Idée > Design > Produit > Installation.

Il n'y a rien de tel que de voir une idée prendre vie, surtout lorsqu'elle naît dans un endroit inattendu. Ces sept designs de revêtements de sol prouvent que les idées audacieuses peuvent venir de n'importe où.

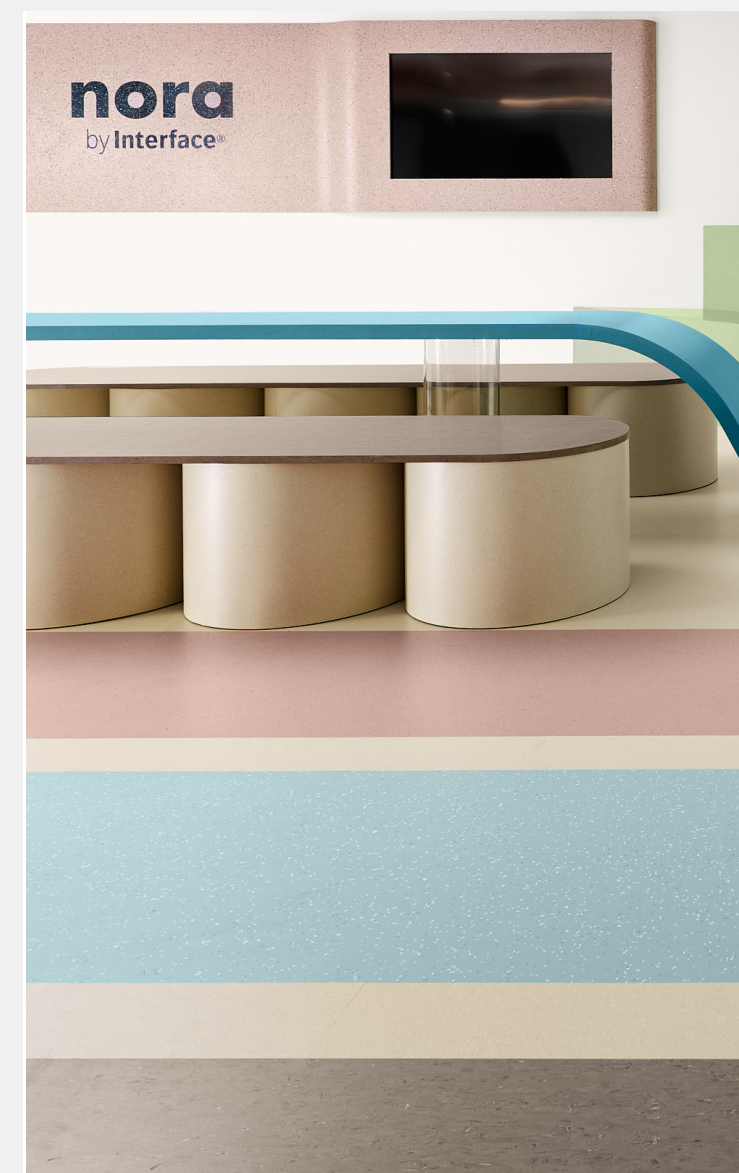
ARTISANS DE TOUS HORIZONS

Un textile stylisé repéré en ligne a contribué à la création de Heirloom™, notre style LVT inspiré du tatami dans la collection Lasting Impressions™. Le résultat? Une esthétique contemporaine et tissée. Riche en profondeur, en texture et en intérêt visuel.

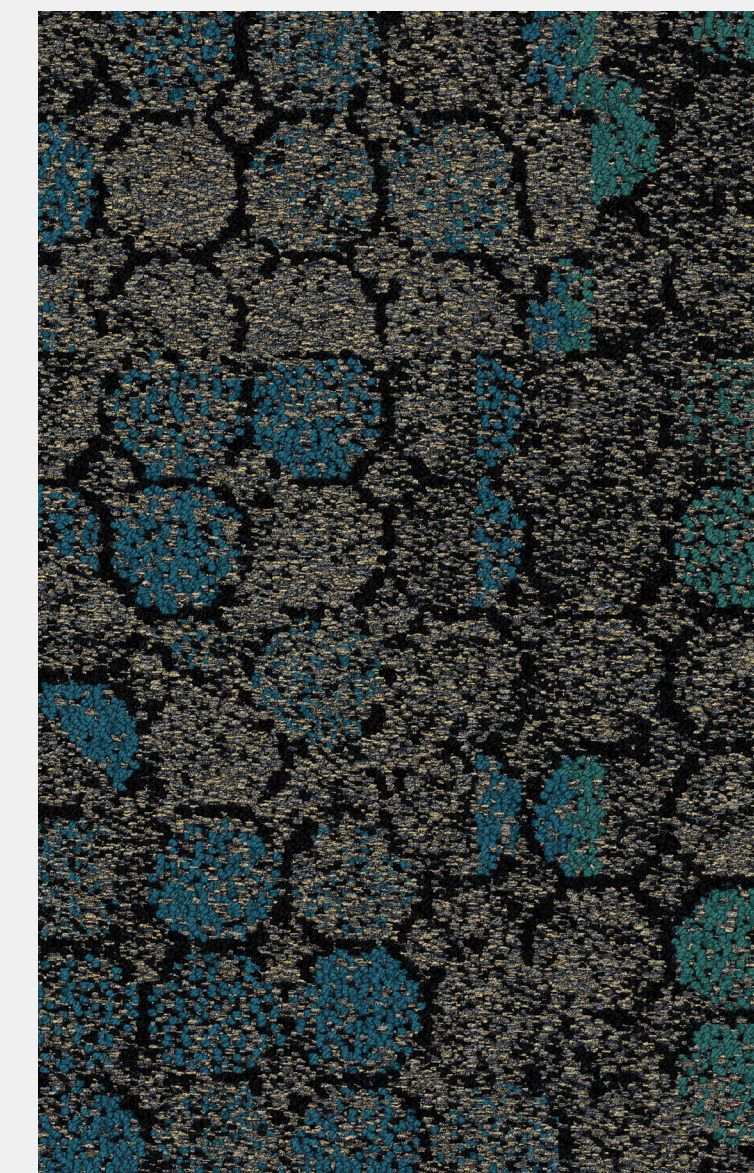
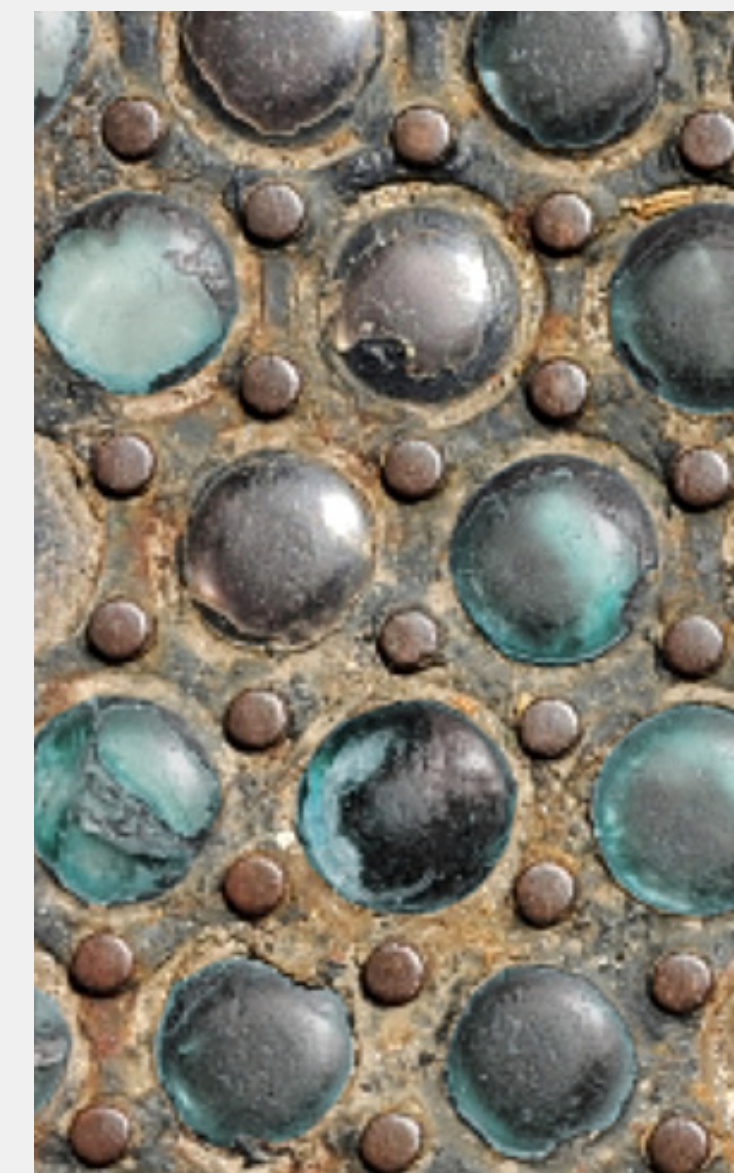
DU CAOUTCHOUC PARTOU

Inspirés par les éléments des aires de jeux, nous avons créé une aire de jeux en caoutchouc nora® pendant la Chicago Design Week. Cet espace dynamique et performant a démontré que le caoutchouc pouvait être à la fois fonctionnel et ludique.

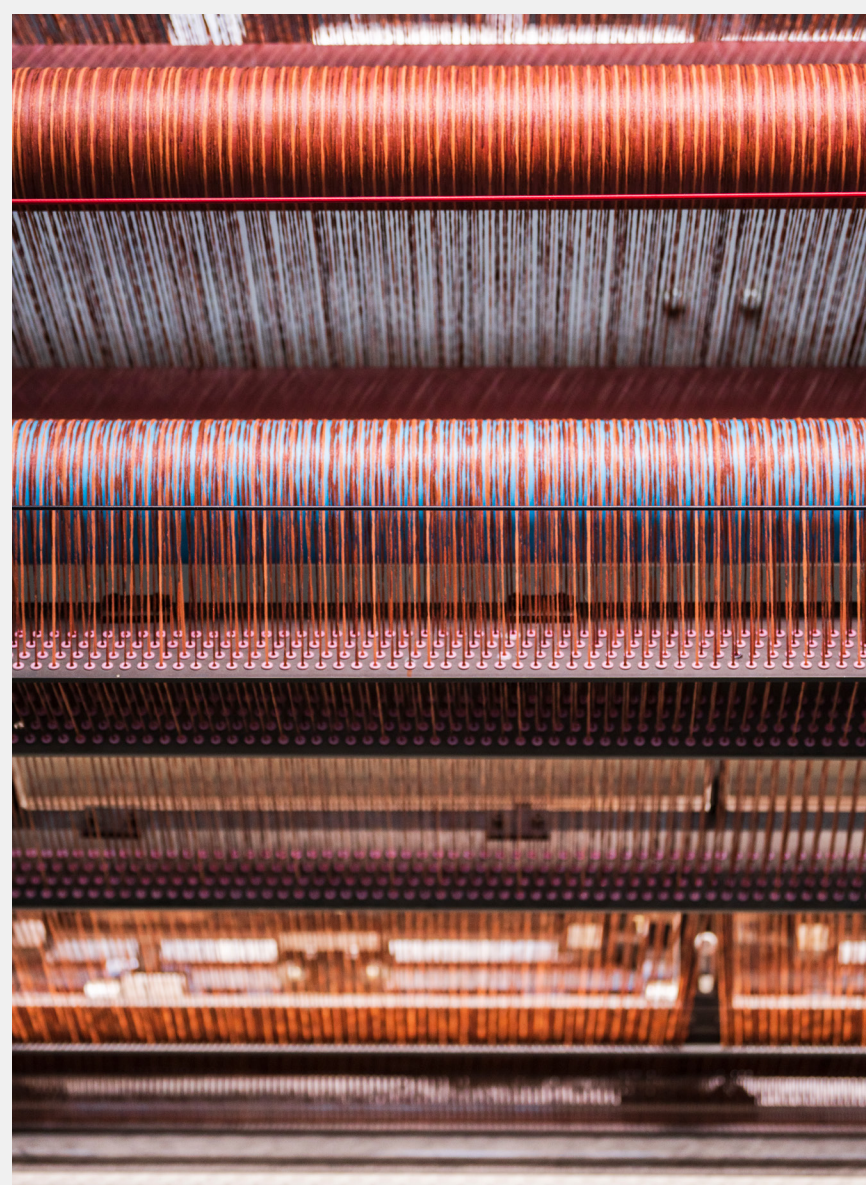
DANS LES RUES

Grilles de métro. Trottoirs abîmés. Puits de lumière. Notre collection NY+LON Streets™ canalise l'énergie de New York et de Londres. Elle capture le caractère de deux villes emblématiques dans un design audacieux.

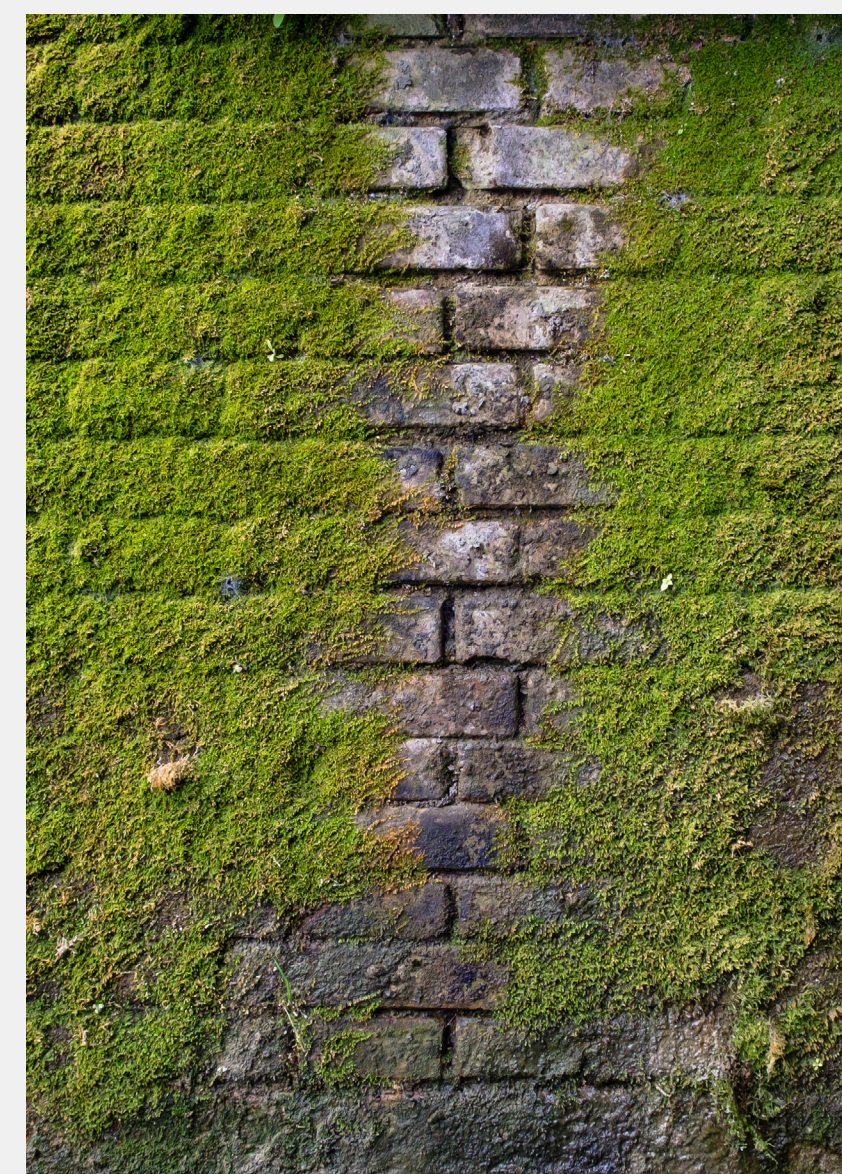
TISSÉ JUSQU'AU CŒUR

Nous pouvons même trouver de la magie dans notre propre fabrication. Les transitions entre les couleurs de fils ont contribué au design de World Woven™. Cette esthétique artisanale en laine est très appréciée des designers.

QUAND LES VILLES RENCONTRENT LA NATURE

De la mousse le long d'un trottoir. Du lichen sur un mur de pierre. Urban Retreat™ explore la rencontre entre la beauté de la nature et les paysages urbains sophistiqués. Elle fait entrer l'extérieur à l'intérieur.

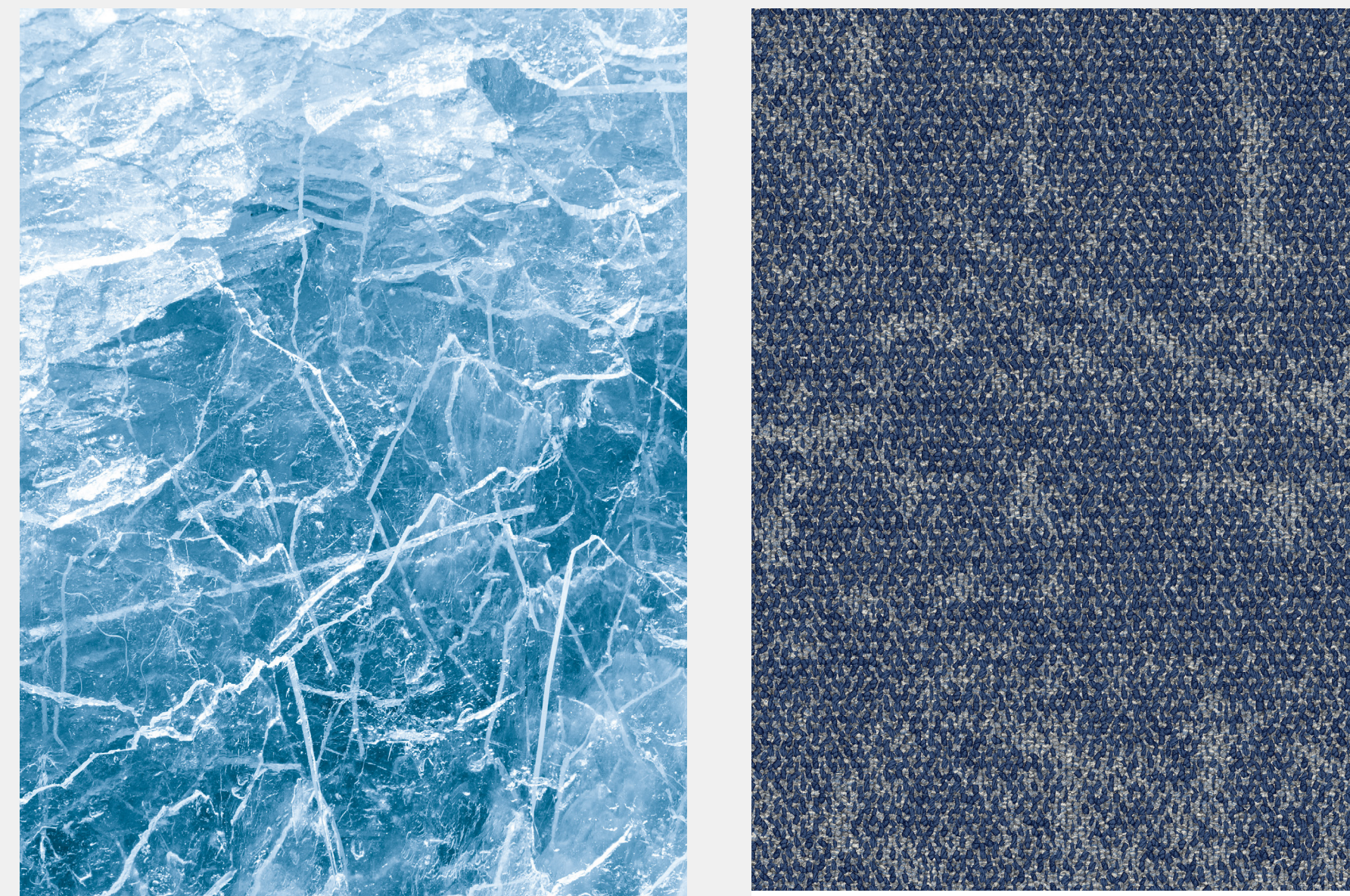
PASSER DU DÉCHET AU TRÉSOR

Net Effect™ s'inspire de l'océan, de ses couleurs, de ses mouvements et de la nécessité de le préserver. Fabriqué à partir de nylon 100 % recyclé, notamment à partir de filets de pêche récupérés, il transforme les déchets marins en un chef-d'œuvre.

BRISER LA GLACE

Ice Breaker™ s'inspire de la géométrie fracturée de l'eau gelée. Chaque dalle reflète le caractère aléatoire de la glace fissurée. Cette variété de motifs rend chaque installation naturellement unique.

PETITES HABITUDES. GRANDES IDÉES.

Souvent, ce n'est pas vous qui trouvez l'inspiration, c'est elle qui vous trouve. Mais la créativité ? C'est quelque chose que vous pouvez intégrer à votre quotidien. Ces huit micro-habitudes aident nos designers à rester curieux, énergiques et ouverts aux idées.

Sortez. Oubliez votre téléphone. N'écoutez pas de musique. Prenez quelques minutes pour vous immerger dans la nature. Réinitialisez votre cerveau. Voyez ce qu'il vous dit.

Prenez un stylo et du papier. Prenez cinq minutes pour dessiner ou écrire. Cela peut être aussi simple que de décrire ou de dessiner ce qui vous entoure.

Changez de perspective. Si vous le pouvez, changez d'espace de travail. Faites une pause et regardez les choses sous un angle nouveau.

Partagez ce sur quoi vous travaillez. Et faites-le souvent. Écoutez les commentaires de vos pairs et continuez à affiner votre travail.

“Je garde toujours un jeu de cartes heuristiques de conception dans notre studio pour stimuler la créativité.

À l'école, nous utilisons ces cartes pour 'concevoir sur commande', en comprenant que la conception est la fusion de l'art et des affaires, et qu'on attend de nous que nous proposons des idées même lorsque l'inspiration est difficile à trouver. Les cartes proposent divers exercices, tels que: changer l'échelle, retourner l'image, utiliser la surface opposée, etc. Elles peuvent aider à faire avancer un projet et à sortir des sentiers battus.”

– Jacob Martinson, Directeur du Studio de Design - Amériques, États-Unis

Acceptez les idées qui vous semblent mauvaises. Parfois, nous savons qu'une idée n'est pas parfaite. Ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même la développer et voir ce qu'elle vous apprend.

Terminez votre journée avec enthousiasme. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous motive et à la manière dont cela peut influencer votre travail.

Optez pour la spécificité. Allez au-delà des adjectifs “joli” et “beau” lorsque quelque chose vous attire. Allez plus loin. Quelles émotions cela suscite-t-il chez vous? Que ressentez-vous?

Prenez le temps de vous amuser un peu avant de peaufiner. Rassemblez des idées sans trop vous prendre la tête. Explorez des références qui ne semblent pas tout à fait logiques. Vous pourrez toujours les modifier plus tard.

LA MODE AU TRAVAIL

90%

de nos designers citent la mode comme source
d'inspiration privilégiée.

Culture. Couture. Créativité. L'influence de la mode est grande, en particulier dans le domaine du design intérieur.

Des salles de montre aux collections de revêtements de sol, la mode continue de façonner notre manière de concevoir. Nos équipes ne se contentent pas de suivre les tendances, elles les interprètent.

Regarder les défilés. Suivre les marques emblématiques sur les réseaux sociaux. Regarder Project Runway. Et ce qui commence sur les podiums se retrouve souvent dans nos créations. Parfois, nous nous en assurons.

GUCCI, L'HERBE ET L'ANCRAGE

Notre salle de montre de Chicago est réaménagé chaque année à l'occasion de la Chicago Design Week. En 2022, nous nous sommes inspirés d'un défilé Gucci® bordé d'herbes de prairie pour mettre en avant de nouveaux designs de revêtements de sol inspirés de la nature. Grâce à un thème cohérent et inspiré de la biophilie, 'Nature Works', nous avons créé notre propre défilé avec un chemin sinueux qui serpentait à travers une expérience immersive et narrative. Les textures, les sons, les parfums et les images ont tous joué un rôle dans la célébration de la nature.

DE L'EXPOSITION À VOTRE SOL

Des planches usées et vieilles à l'exposition Savage Beauty d'Alexander McQueen au Metropolitan Museum of Art de New York. C'est ce qui a inspiré notre premier design de dalles de moquette en planches étroites. L'exposition associait le bois patiné à une mode romantique et féminine. Et ce mélange surprenant de textures a tellement enthousiasmé nos designers qu'il est devenu le modèle de notre format innovant de dalles de moquette.

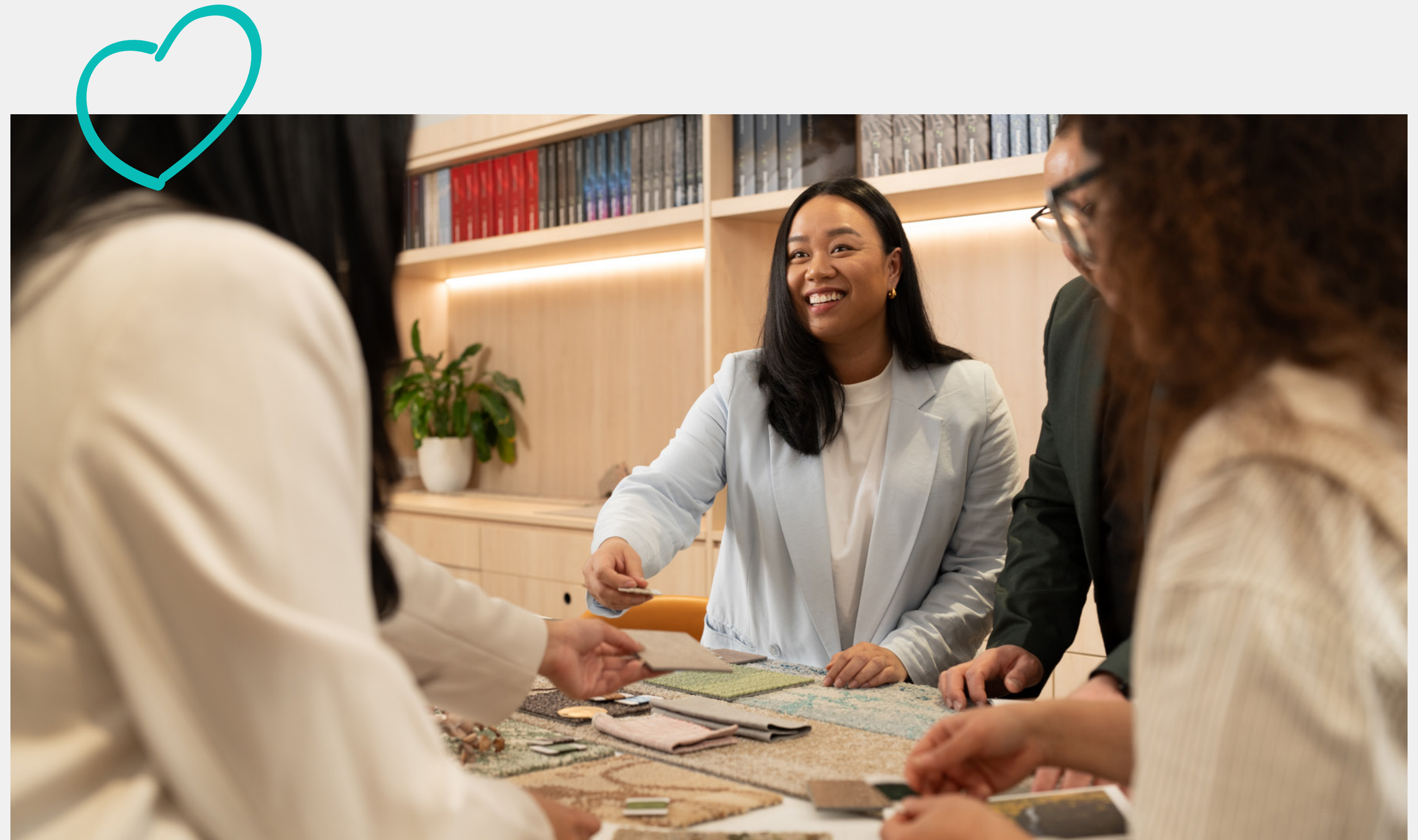

CONÇU À L'ÉPOQUE, PENSÉ POUR AUJOURD'HUI

Sur mesure, nette et élégante: telle est la mode des années 1950. Et telle est également notre collection de dalles de moquette Dressed Lines™. Nos designers ont remarqué que le style du milieu du siècle dernier avait le vent en poupe, en particulier dans la mode urbaine. Dressed Lines s'inscrit dans cette tendance, avec une approche nouvelle des designs intemporels. Imaginez des motifs sophistiqués, à petite échelle et très contrastés, qui mettent en valeur la polyvalence et le caractère spectaculaire des tissus d'habillement.

DE LA JOIE DANS CHAQUE CRÉATION

Un bon design ne se contente pas de résoudre des problèmes; il nous ravit, nous connecte et stimule notre créativité. Lorsque vous concevez dans la joie, votre travail semble plus chaleureux, plus intentionnel et plus personnel.

POURQUOI LA JOIE EST-ELLE SI IMPORTANTE?

Être designer est un métier passionnant, mais on a parfois tendance à l'oublier. Puiser dans la joie peut vous aider à vous en souvenir plus souvent. Créer dans un état d'esprit négatif peut sembler presque impossible. Mais une attitude positive ouvre la voie à la créativité.

DÉCOUVREZ VOTRE JOIE

La recherche du bonheur est différente pour chacun. Souvent, votre vie personnelle est un excellent point de départ. Nos designers suggèrent:

- **Inspirez-vous de vos expériences.** Voyez vos loisirs, vos voyages ou vos formes d'art préférées comme les points de départ de nouvelles idées.
- **Sortez.** Découvrez la nature ou observez simplement le monde qui vous entoure pour rafraîchir votre perspective.
- **Explorez d'autres moyens d'expression créatifs.** Assistez à des concerts, des pièces de théâtre ou d'autres spectacles artistiques pour stimuler votre imagination.

ENTRETENEZ VOTRE CURIOSITÉ

Abordez le monde avec curiosité et enthousiasme. C'est la clé du bonheur et de la découverte de nouvelles sources d'inspiration. Vous ne savez pas par où commencer? Voici quelques idées:

- **Regardez le monde avec vos yeux d'enfant.** Posez des questions, suivez ce qui vous passionne et acceptez les impasses.
- **Essayez de nouvelles choses.** Sortez de votre zone de confort. Saisissez les occasions d'apprendre et de grandir.
- **Affinez, affinez, affinez.** Considérez les premières versions comme des expériences. Partagez souvent votre travail, écoutez ouvertement et passez du temps à itérer.

PROTÉGEZ VOTRE JOIE

Certains jours, la créativité semble hors de portée. Ce n'est pas grave. Ne la forcez pas. Reconnectez-vous avec ce qui vous rend heureux et remettez-vous au travail lorsque vous vous sentirez prêt.

- **Évitez le burnout.** Faites une pause quand vous en avez besoin. Si cela commence à ressembler à du travail, c'est que vous êtes probablement penché sur la même chose depuis trop longtemps.
- **Ne vous comparez pas aux autres.** Restez fidèle à votre voix. La comparaison tue la créativité et compromet l'authenticité.
- **Donnez la priorité à vous-même.** Reposez-vous, rechargez vos batteries et recentrez-vous. La créativité vient plus facilement lorsque vous vous sentez au mieux de votre forme.

PLUS DE CRÉATION, PLUS D'EXPLORATION.

Nous pouvons rechercher la créativité, mais nous la trouvons généralement lorsqu'elle fait partie de notre rythme quotidien. Elle se développe lorsque nous lui accordons du temps, de l'attention et de la curiosité.

Continuez à collecter des sources d'inspiration. Continuez à expérimenter avec le design. Continuez à partager votre point de vue unique. C'est ainsi que la créativité s'épanouit.

Pour élaborer ce guide, nous avons consulté nos propres experts en conception d'interface. Leurs idées, leurs expériences et leurs points de vue ont contribué à façonner cette ressource. Nous apprécions leurs suggestions pour repenser l'inspiration, développer des habitudes créatives et aborder le design sous un angle nouveau.

Nous vous mettons maintenant au défi d'essayer une nouvelle pratique ou habitude partagée. Voyez comment cela vous inspire.

Quelle sera votre prochaine grande source d'inspiration?

