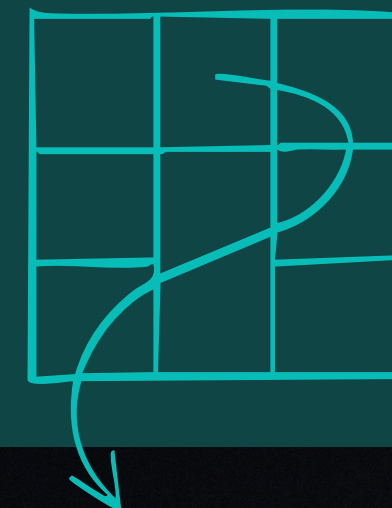

专为设计师打造

创意与灵感工具箱

点燃你的 创作热情

创意并非总能轻易激发——即便身处灵感迸发的世界。截止日期、客户需求、项目调研，我们深知这些压力重重，保持创造力更是一项挑战。

为此，我们邀请 Interface 的设计专家分享心得：如何激发灵感，如何让创意灵感源源不断。

本指南将其洞见提炼为实用技巧，随时可供查阅——助您获得全新视角与意外灵感。

现在就深入探索吧。寻找能触动你的事物。我们已经迫不及待想见证您的创作成果。

内容提要：

- [灵感源自万物](#)
- [无界创意，生于有界](#)
- [动态趋势解读](#)
- [非凡灵感，惊艳地板](#)
- [小习惯，大创意](#)
- [办公时尚美学](#)
- [设计藏趣](#)

灵感源自万物

形态、色彩、构图、花型。身为设计师，我们能够敏锐捕捉周遭的这些元素。有时绝妙的组合会突然灵光乍现，思如泉涌。

我们的设计师总能从最意想不到之处汲取灵感。以下是一些让我们惊喜不已的发现：

旧路上的砾石。它向我揭示了什么？是行进的轨迹，是被踏平之路的熟悉感。

– Lindsey Foster,
定制项目设计师, 美国

杯中未饮尽的最后一口咖啡。它在杯壁形成绝美纹理——这是我们许多人每日清晨会看到的日常景象。

– Liselotte Flu,
概念设计师, 荷兰

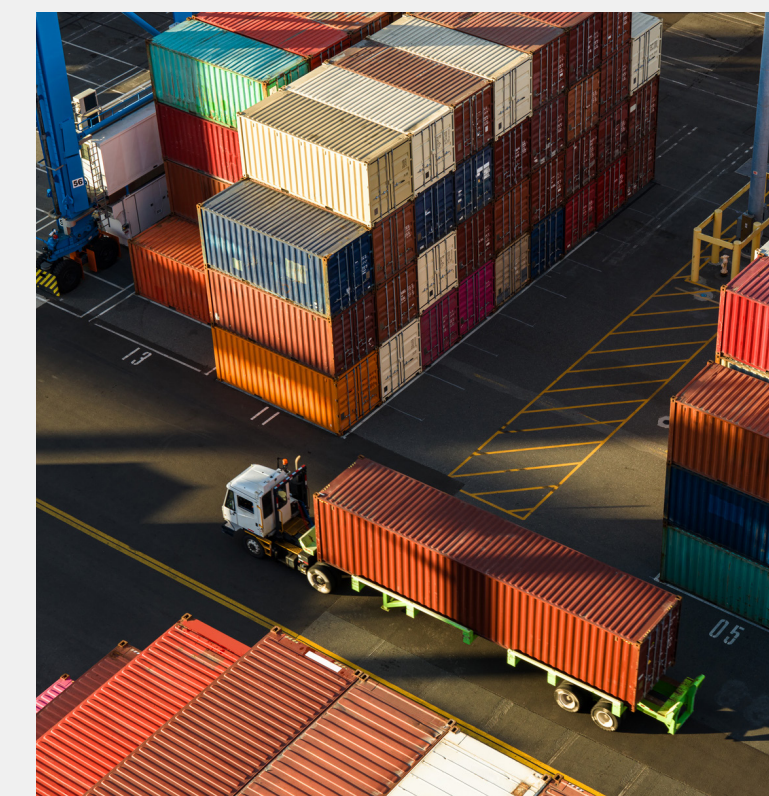
游乐园……这个高度商业化的概念充满惊喜，意想不到的造型与更多可能。

– Rikki Kong,
概念设计师, 中国

昆虫。最初看似不相关的灵感，却因其不完美的纹理与独特的色彩组合，竟成为我最常汲取的创作源泉。

– Courtney Walker,
首席工作室设计师, 美国

货运邮轮的集装箱——它们随处可见，而我尤其着迷于它们常见的配色方案。

– Anne Wagemaker,
概念设计师, 荷兰

一堵锈迹斑斑的旧厂房墙壁。那些纹理、色彩与剥脱的痕迹,诉说着粗犷工业设计的故事。

– James Drake,
平面设计师, 英国

柏油路上龟裂的岁月痕迹。这种天然形成的纹理总让我在设计中寻求复刻。

– Beth Cragg,
设计师, 英国

我始终痴迷于墙面,它们常成为我创作过程中纹理、色彩搭配与构图的起点。尤其令我着迷的是那些承载岁月印记的表面——如长满苔藓藤蔓的古老石墙与剥落灰泥,复古壁纸与斑驳油漆,甚至层层叠叠的涂鸦与风化海报。时间叙事的独特魅力令人难以抗拒。

– Lexi Hare,
美国工作室设计师

当飞机升至适宜高度,乘客得以放松时,我最爱俯瞰地貌——陆地与水域交汇处形成的惊艳形态、色调与肌理。

– Naveen Borkar,
印度高级工作室设计师

人行道上的阴影形成意想不到的形状和动态,我们能从中获得很多启发。

– Sarah Mullinax,
视觉陈列与摄影经理, 美国

你绝对想不到.....洗碗时肥皂泡形成的图案。我们总能以全新视角审视日常事物。

– Emily Robinson,
英国设计师

无界创意， 生于有界

设计自由听起来很美妙，至少在理论上如此。但限制反而能激发更宏大的构想，催生新颖创意与大胆解决方案。

以下是将其转化为优势的方法：

1. 保持开放心态。始终从设计需求出发，但要从意想不到之处汲取灵感。
2. 跟随直觉。倾听建筑、空间或客户传递的讯息，提炼出契合的色彩、形态与纹理。
3. 与客户保持沟通。尽早分享初步构想以达成共识，减少修改次数。
4. 把握边界。若产品或色彩已被预选，就从现有元素中汲取灵感，设计出创意程度可调的设计方案。
5. 拥抱故事性。每个项目都有其内在故事。发掘并探索它对你的意义，最佳创意往往由此萌发。
6. 持续探索。不要止步于单一草图。牢记设计要求，让创意自由奔涌。

“客户需求文档往往未能涵盖全貌，因此我始终以更广阔的视角审视每个项目。我超越初始方案，深入探索情绪板、整体空间布局，以及不同材质与色彩的交互效果。通过这种方式，我能够设计出更优方案：既着眼未来又极具视觉冲击力。”

– Zoe Angeles, 概念设计师, 澳大利亚

动态趋势 解读

趋势本就不断演变。但如何紧跟潮流并领先一步？

答案在于建立灵感档案库。

起步很简单，真正的价值在于找到最适合你的方法。
具体步骤如下：

寻找你最爱的追踪趋势之地

灵感对每个人而言都有所不同。请有意识地关注那些让你感到契合的渠道。你可以从以下方面着手：

建筑与设计行业

展会、行业杂志及市场报告。

设计师推荐：

- [克勒肯韦尔设计周](#)
- [米兰设计周](#)
- [NeoCon®](#)
- [哥本哈根“设计三日展”](#)
- [设计迈阿密](#)
- [Dezeen®](#)
- [Design Milk®](#)
- 室内设计
- [ELLE Decor®](#)

社交媒体渠道

Instagram®、Pinterest®、YouTube®、等。

我们的设计师关注：

- [WGSN®](#)
- [Yellowtrace](#)
- [Kickstarter®](#)
- [Lidewij Edelkoort](#)
- [建筑文摘®](#)
- [潘通®](#)
- [Vogue](#)
- [Raw Color](#)

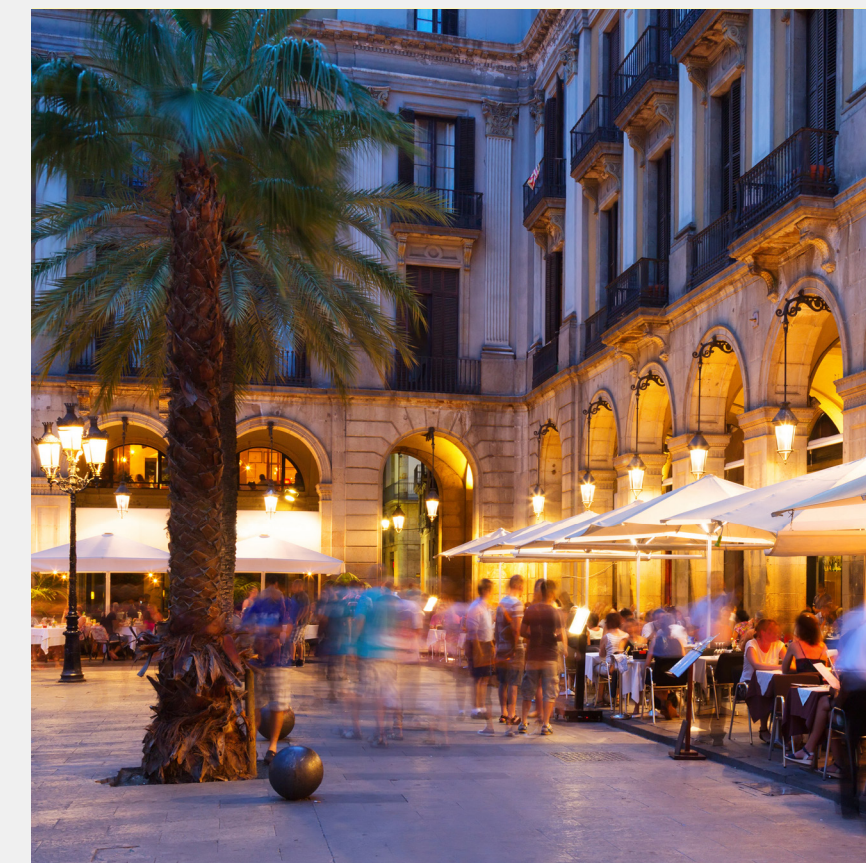

多媒体资源

播客、电视节目或电影。

我们的设计师关注：

- [HGTV®](#)
- [鲁保罗变装皇后秀®](#)
- [天桥骄子®](#)
- [纪录片](#)
- [TED 演讲®](#)
- [Super Creative Podcast](#)
- [99% Invisible Podcast®](#)
- [Magic Lessons Podcast](#)
- [Creative Pep Talk Podcast](#)

身边生活

自然、酒店、餐厅或城市。

我们的设计师总会抽空探索：

- 科学
- 艺术展览
- 时装秀
- 建筑
- 古董店
- 家具
- 面料商店
- 他们的社区

实时捕捉灵感

捕捉心仪潮流的最佳方式?这取决于你。以下提供几个建议：

- 善用手机!外出时?随手拍张照片。
- 刷社交媒体?截个图。
- 照片不够传神?那就动手画下来。
- 录制语音备忘录,提醒自己为何被某物吸引。

整理灵感 (否则就可能遗失!)

灵感若无法重现便毫无价值。创建专属”灵感”文件夹固然有效,但更应深入分类：

- 分类:考虑材质、配色方案、光线、纹理和图案。
- 项目类型:可分为办公空间、医疗场所、教育机构或零售空间。
- 氛围/主题:例如中世纪风格、自然主义设计或中性色调。

“我用老式手风琴文件夹收纳实体打印件、剪报、材料样本、趋势报告和吸引眼球的视觉素材。当某个主题或氛围在不同场景反复出现时,我就知道值得追踪。这时我会自问:这对我们意味着什么?该融入产品设计吗?还是做成灵感板?”

– Katherine Cohen, 副创意总监, 美国

非凡灵感， 惊艳地板。

创意 > 设计 > 产品 > 铺装。
没有什么比见证创意落地更令人振奋，尤其当灵感源自意想不到之处。这七款地板设计证明：大胆创意无处不在。

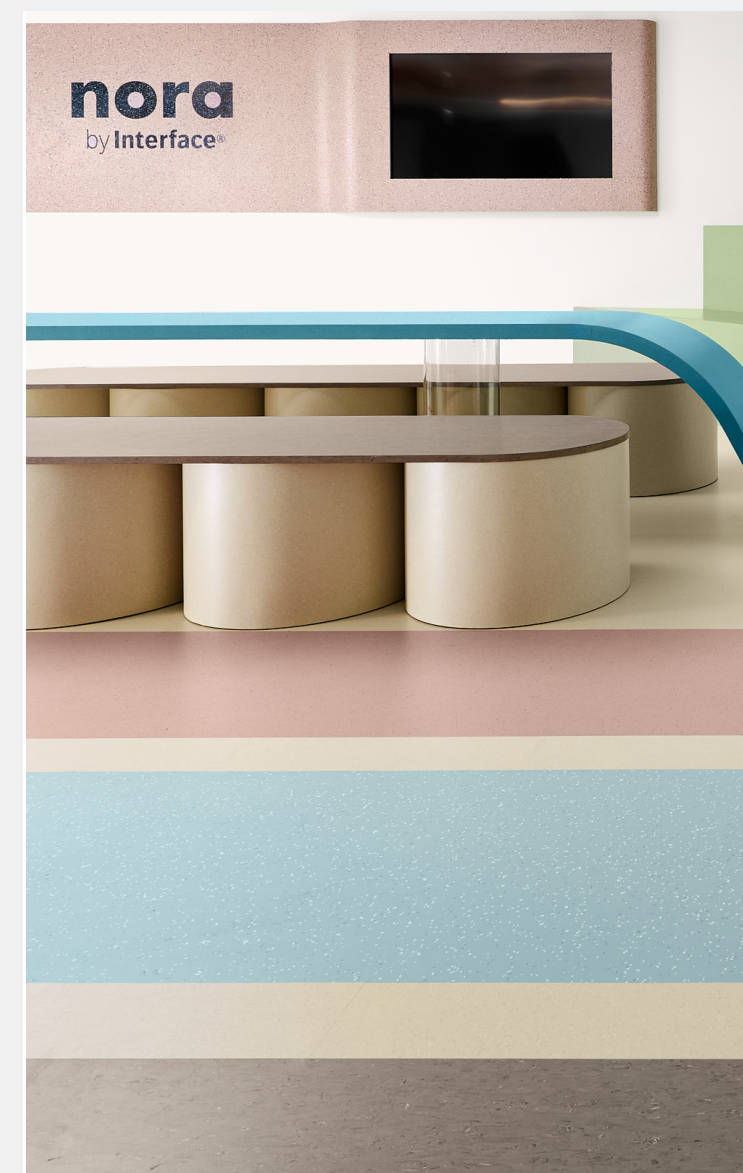
匠心匠艺

一款在网上发现的风格化纺织品，激发了我们创作 Heirloom™ 的灵感——这款源自榻榻米灵感的LVT地板，隶属于 Lasting Impressions™ 系列。最终呈现的成果？一种现代编织美学，兼具深邃层次、丰富肌理与视觉趣味。

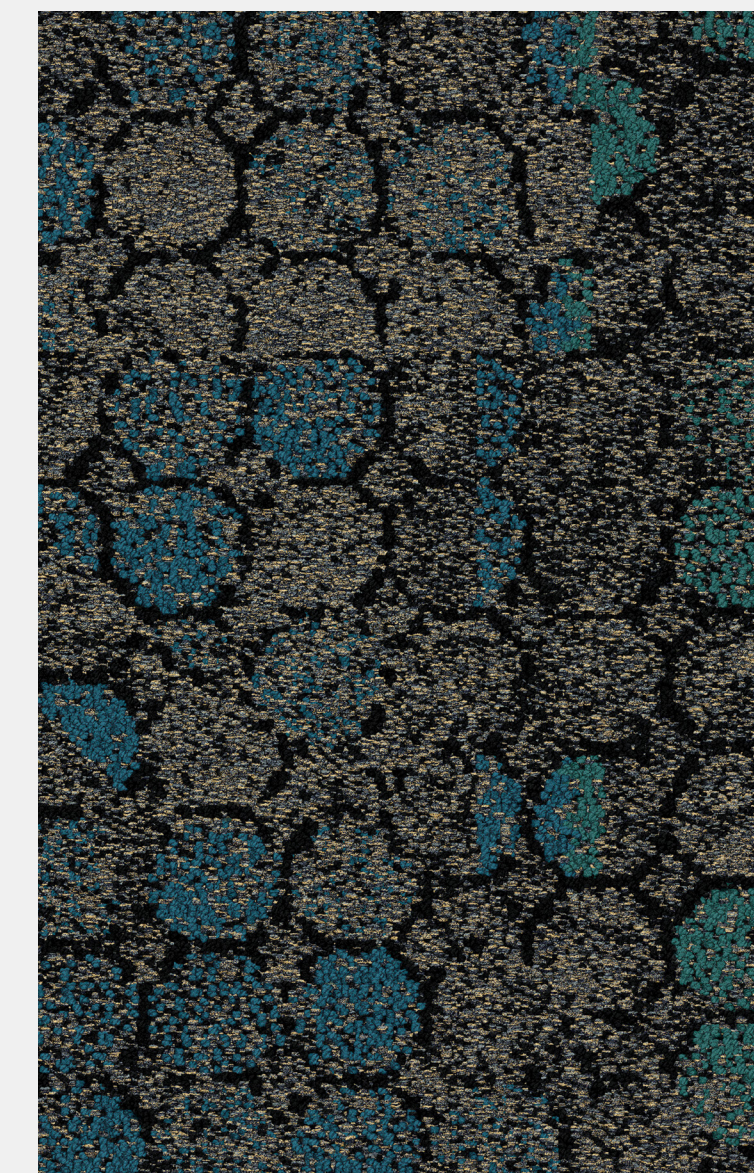
橡胶无处不在

受游乐场元素启发，我们在芝加哥设计周打造了 nora® 橡胶游乐天地。这个充满活力且性能卓越的空间，展现了橡胶既实用又充满乐趣的特质。

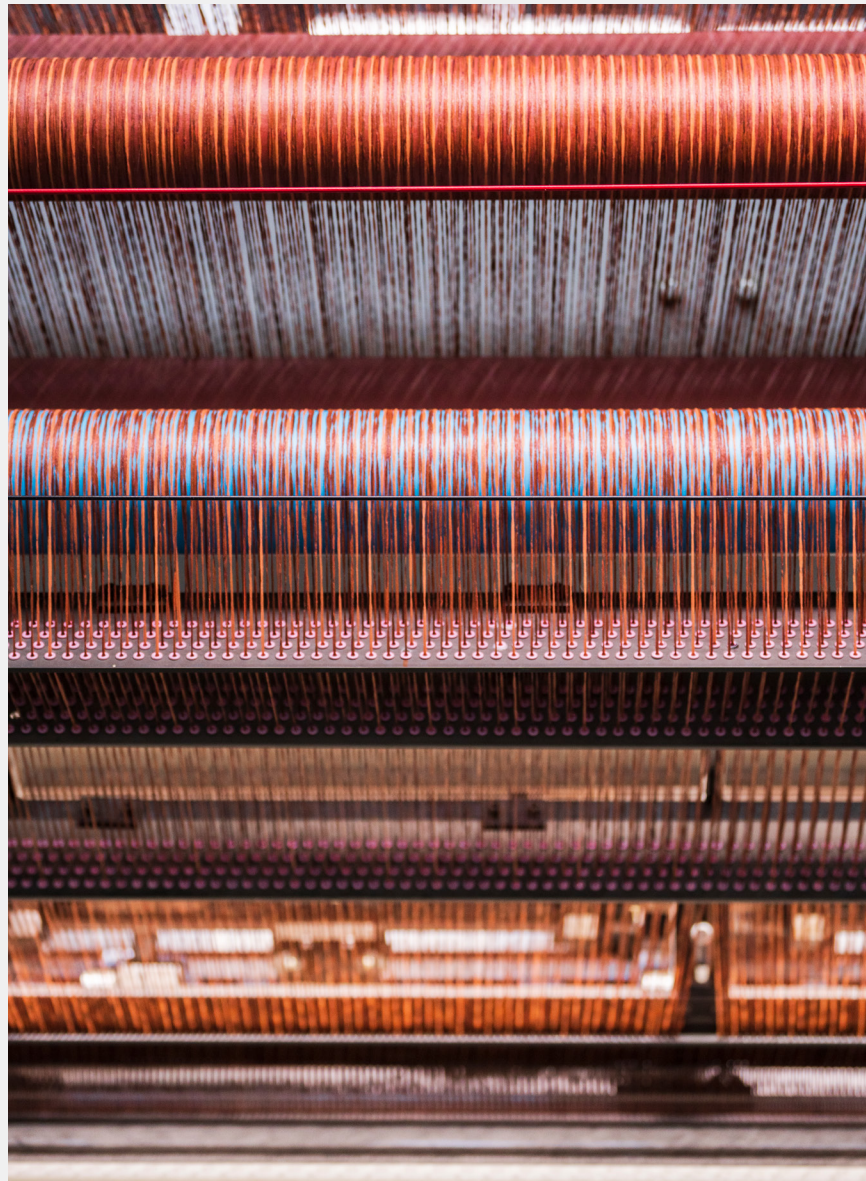
街头风情

地铁格栅、斑驳路面、拱顶灯——我们的 NY+LON Streets™ 系列凝聚纽约与伦敦的城市脉动，以大胆设计诠释两大标志性都市的独特气质。

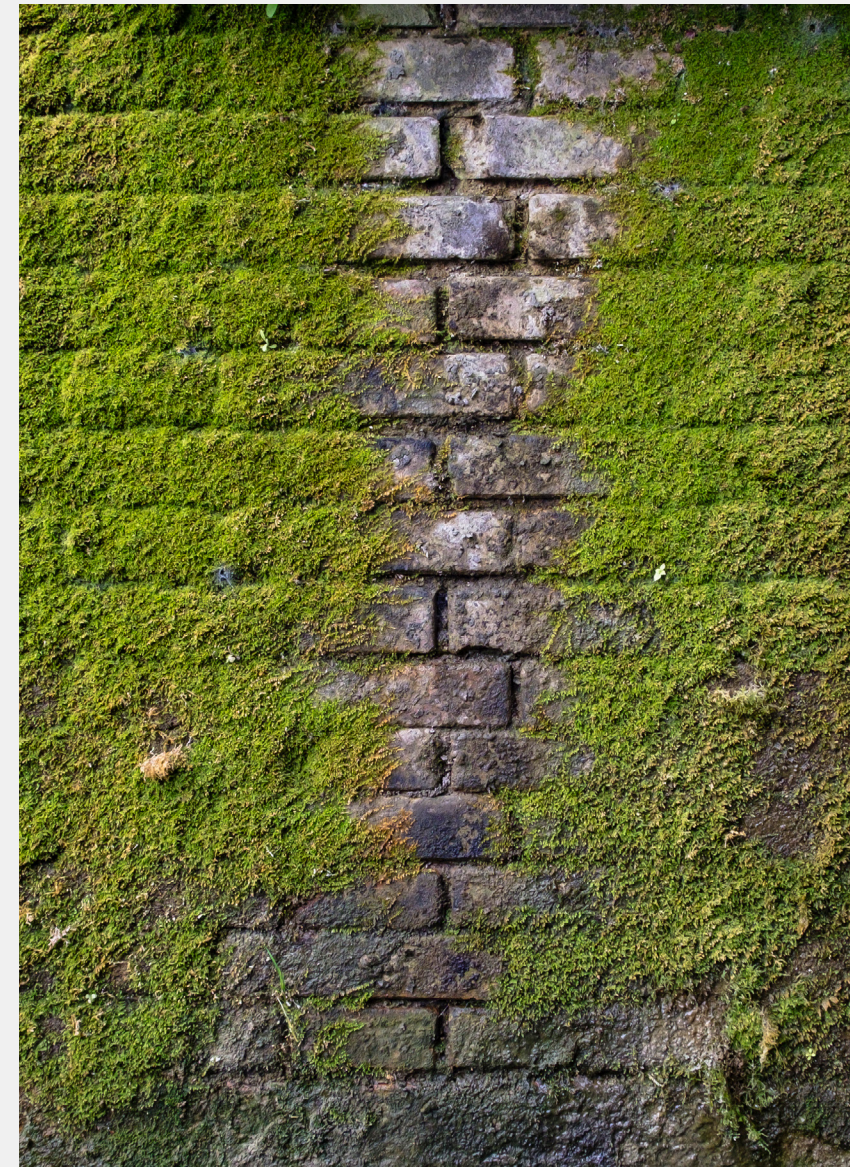
织入核心

连生产过程都蕴藏着魔力。纱线色彩的渐变过渡成就了 World Woven™ 的设计精髓。这种手工编织的羊毛质感, 深受设计师青睐。

都市与自然的交汇

人行道上的苔藓, 石墙上的地衣。 Urban Retreat™ 系列探索自然之美与精致都市景观的交融, 将户外风情引入室内。

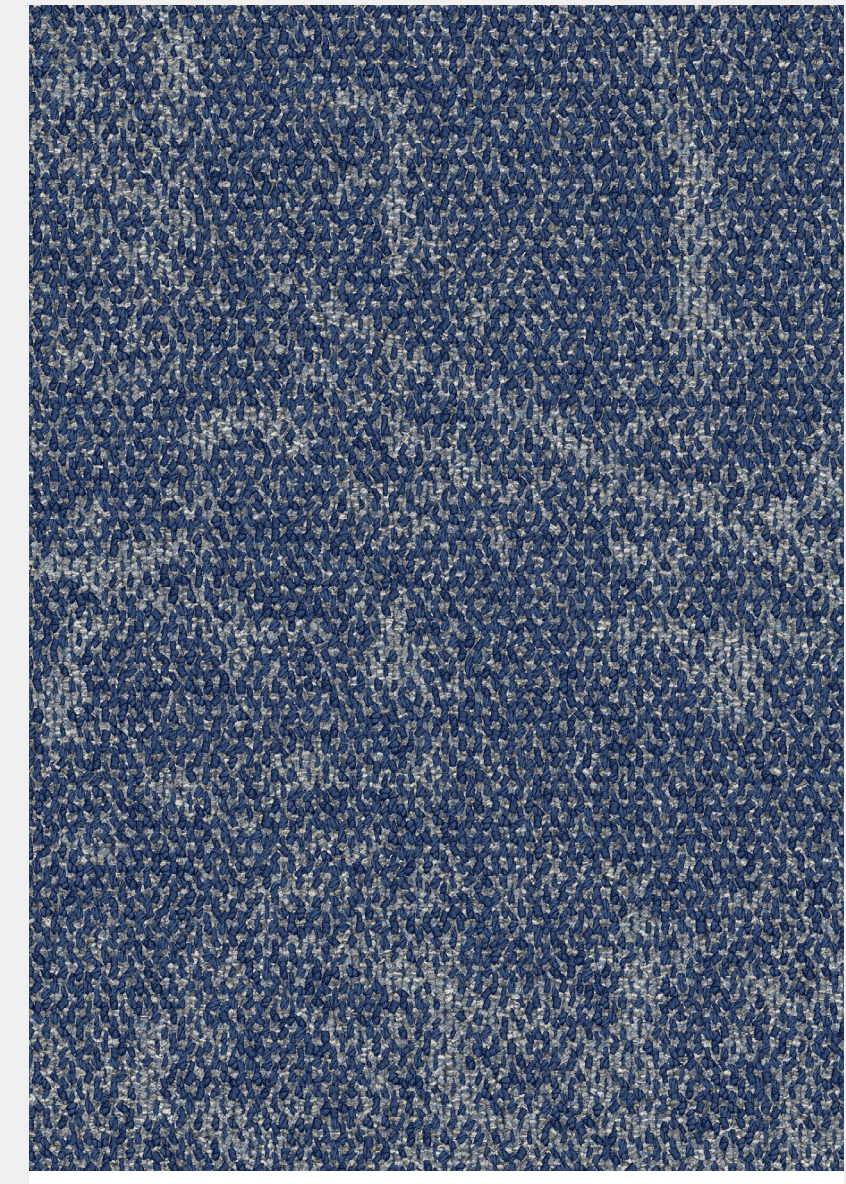
废弃物 → 珍宝

Net Effect™ 汲取海洋的灵感——其色调、律动与保护诉求。采用100%再生尼龙制成，包含回收渔网，将海洋废弃物转化为艺术杰作。

破冰

Ice Breaker™ 灵感源自冰封水体的碎裂几何形态。每块地毯皆映现冰裂的随机纹理，丰富多变的图案使每处铺装皆呈现天然独特之美。

小习惯, 大创意。

灵感往往不期而至, 而非刻意追寻。但创造力? 这正是你可融入日常的养分。以下八个小习惯助设计师保持好奇心、充沛精力与开放思维:

走出户外。放下手机。不听音乐。花几分钟融入自然。重置大脑。聆听它传递的讯息。

提笔书写。花五分钟速写或随笔。简单记录周围景物即可。

转换视角。若条件允许, 更换工作空间。打破时间局限, 以全新视角审视事物。

分享你的工作进展。并保持高频互动。倾听同伴反馈, 持续打磨完善。

“我总在工作室备着一套设计启发卡,用于激发创意。在校时我们用这些卡片进行‘指令式设计’——理解设计是艺术与商业的融合,即使灵感枯竭也需持续产出创意。卡片涵盖多种练习——例如:改变比例、颠倒方向、利用相反表面等。它们能推动设计进程,助你跳出思维定式。”

— Jacob Martinson,
设计工作室经理,美国

拥抱错误的创意。有时我们知道某个想法并非完美,这没关系。坚持推进它,从中获取启示。

以兴奋感结束每一天。花片刻思考什么能激发你的能量,以及它如何影响你的工作。

追求具体性。当你被某物吸引时,别止步于“漂亮”“美丽”——深入探究:它唤起何种情绪?你产生了怎样的感受

精炼前先自由发挥。松散地收集灵感,探索看似不相关的参考素材。后期再行编辑。

办公时尚美学

90%

的设计师将时尚视为灵感源泉。

文化、高级定制、创意。时尚的影响力深远,尤其在室内设计领域。

从展厅到地面材料产品系列,时尚持续塑造着我们的设计理念。我们的团队不仅追随潮流,更将其转化为设计语言。

观看时装秀。追踪社交媒体上的标志性品牌。关注天桥骄子。秀场上的创意最终往往融入我们的设计——有时,我们更会主动促成这种转化。

GUCCI、草原与大地之韵

芝加哥展厅每年都会为设计周焕新亮相。2022年，我们从 Gucci® 秀场两侧铺满草原草的场景中汲取灵感，重点展示全新自然主题地板设计。通过贯穿整个展厅的亲生物主题“自然造物”，我们打造出专属的秀场时刻——蜿蜒小径穿行于沉浸式叙事空间，引领观众开启感官之旅。质地、声音、香气与视觉元素共同演绎这场自然礼赞。

从展厅到地面

纽约大都会艺术博物馆亚 Alexander McQueen 野性之美”特展中，那些斑驳做旧的木板启发了我们首款窄板模块地毯的设计。展览将风化木料与浪漫柔美的时装相融合，这种出人意料的质感碰撞激发了设计师的灵感，最终成为创新模块地毯的蓝本。

承袭经典, 焕新当下

量身定制，挺阔利落，锋芒毕露——这正是1950年代的时尚精髓，亦是我们的 Dressed Lines™ 地毯系列的精髓所在。设计师们注意到中世纪风格正重新流行，尤其在街头服饰领域。Dressed Lines 系列顺势而为，以全新视角诠释永恒设计。想象精致小巧、高对比度的图案，展现服装面料的多变性与戏剧性。

设计 藏趣

优秀的设计不仅解决问题,更激发情感、联结人心、唤醒创造力。当设计源于乐趣,作品便更显温暖、更具深意、更富个性。

为何乐趣至关重要

设计师这份职业充满乐趣,但我们常会忘记这一点。触碰乐趣能让你更常忆起这份快乐。若心态失衡,设计几乎难以推进;而积极心态则为创意思维开启大门。

探索你的乐趣

寻找乐趣对每个人而言都不同。通常，个人生活是绝佳的起点。我们的设计师建议：

- 汲取生活经验。将爱好、旅行或钟爱的艺术形式作为激发新灵感的跳板。
- 走出户外。亲近自然或观察周遭世界，让视角焕然一新。
- 探索多元创意渠道。参与音乐会、戏剧演出或艺术展览，点燃你的想象力。

保持好奇心

以好奇与热忱拥抱世界。这是通往快乐的门扉，也是发掘灵感源泉的钥匙。不知从何开始？我们提供以下建议：

- 保持孩童般的好奇心。勇于提问，追随内心悸动，坦然面对探索中的岔路。
- 勇于尝试新事物。突破舒适区，把握学习成长的机遇。
- 精益求精。将初稿视为实验，频繁分享作品，坦然倾听反馈，投入时间反复打磨。

守护你的乐趣

有些日子，创意似乎遥不可及。这很正常。不必强求。重新连接让你快乐的事物，待准备就绪再回归创作。

- 避免倦怠。适时休息。若开始感觉像在工作，说明你可能盯着某件事太久了。
- 勿与他人比较。坚守自我表达。比较扼杀创造力，损害真实本色。
- 优先关照自己。休息、重置、重新聚焦。当你状态最佳时，创意自然涌现。

更多创造， 更多探索。

我们虽可追寻创造力，但它往往融入日常节奏时才自然显现。当我们给予时间、关怀与好奇，它便悄然生长。

持续收集灵感。不断尝试设计。坚持分享独特视角。这正是创造力蓬勃生长的土壤。

本指南的编写凝聚了我们 Interface 设计专家的智慧。他们的洞见、经验与视角塑造了这份资源。我们尤其珍视他们关于重新定义灵感、培养创意习惯以及以创新方式探索设计的建议。

现在，我们邀请你尝试文中分享的任何一个新方法或习惯，感受它如何激发你的灵感。

下一个闪耀灵感，将由你点燃。

