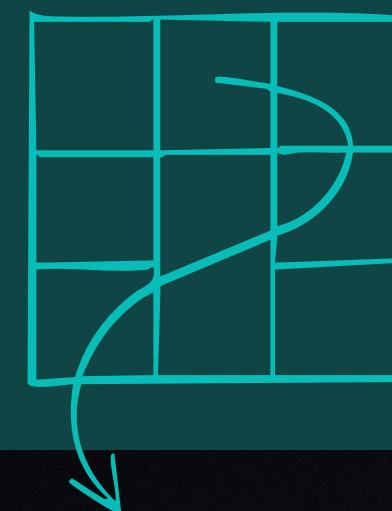

CONÇU POUR LES DESIGNERS

*Des 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 plein

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

Pour vous aider, nous avons demandé aux experts en design d'Interface de partager leurs astuces : comment ils entretiennent le flux d'idées, ce qui libère leur créativité et les aide à rester 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 originales</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>Des tendances en mouvement</u>	17	<u>De la joie dans chaque création</u>
9	<u>Inspiration improbable. Sols épatants.</u>		

SOURCES D'INSPIRATION ORIGINALES

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 aux 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,
Concept Designer aux Pays-Bas

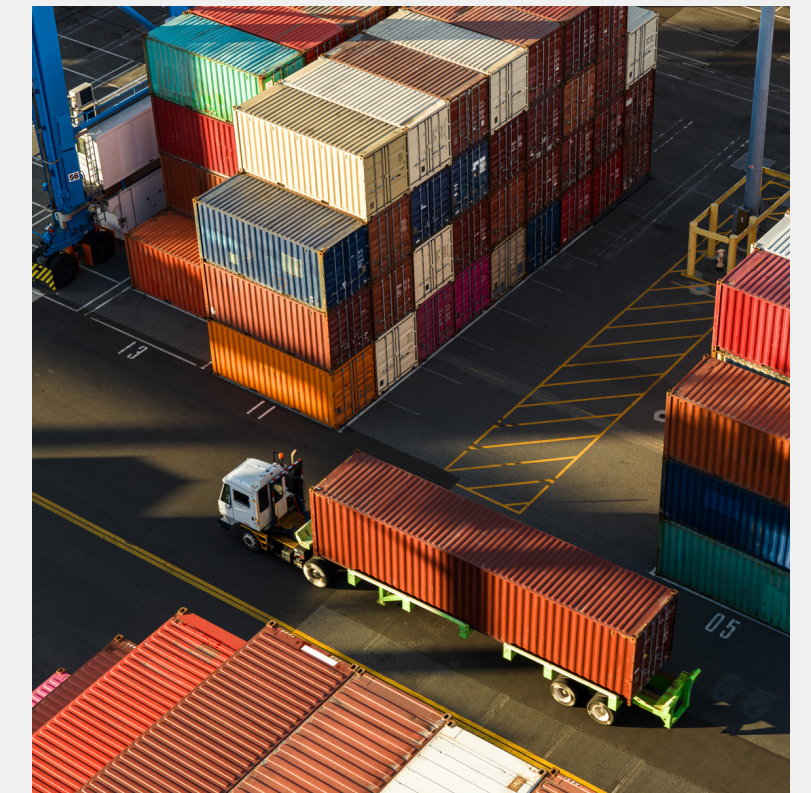
Les parcs d'attractions... un
concept très commercial, mais rempli
d'excitation, de formes inattendues
et bien plus encore.

– Rikki Kong,
Concept Designer en Chine

Les insectes. Ce qui n'était au
départ qu'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, Lead Studio
Designer aux États-Unis

Les conteneurs maritimes : ils sont
très courants, et j'ai été attirée par les
couleurs dans lesquelles on les trouve
habituellement.

– Anne Wagemaker,
Concept Designer aux Pays-Bas

Un vieux mur d'usine rouillé.

Ses textures, ses couleurs et sa décrépitude racontent une histoire forte de design brut et industriel.

– James Drake,
Graphiste au 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

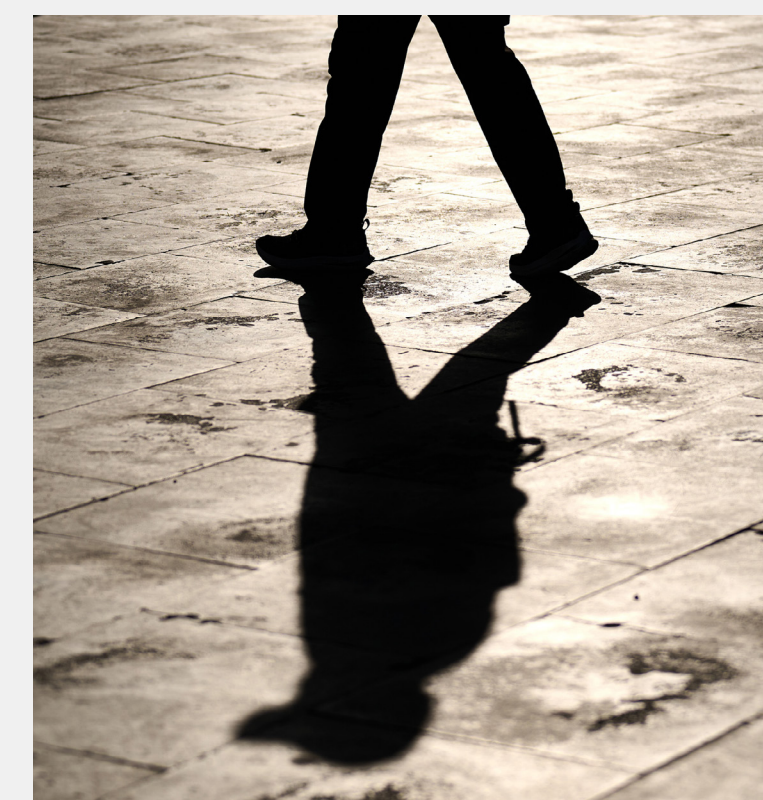
J'ai toujours été fascinée par les murs, qui ont souvent été le point de départ des textures, des palettes de couleurs et de la composition dans mes processus créatifs. Je suis particulièrement attirée par les surfaces qui témoignent du temps et de l'histoire, comme les vieilles pierres et le plâtre 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,
Studio Designer aux États-Unis

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

– Naveen Borkar,
Senior Studio Designer en Inde

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

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

Vous ne devineriez jamais... les motifs formés sur les bulles de savon lorsque vous faites la vaisselle. Il y a toujours une nouvelle façon de regarder les choses que nous vivons au quotidien.

– Emily Robinson,
Designer au 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'espace 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.
4. **N'oubliez pas les limites.** Si les produits ou les couleurs sont présélectionnés, inspirez-vous-en et créez des options de design qui amplifient ou atténuent la créativité.
5. **Racontez une histoire.** Chaque projet en a une. Trouvez-la et explorez ce qu'elle signifie pour vous. C'est là que naissent 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 de départ, 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 en Australie

LES TENDANCES EN MOUVEMENT

Les tendances évoluent. C'est leur nature même. Mais comment rester à la page et garder une longueur d'avance?

En constituant une archive d'inspiration.

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:

ARCHITECTURE & DESIGN

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

Nos designers recommandent :

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

RÉSEAUX SOCIAUX

Instagram®, Pinterest®, YouTube®, etc.

Nos designers suivent :

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

SOURCES MULTIMÉDIAS

Podcasts, émissions de télévision ou films.

Nos designers aiment :

- [Drag Race France](#)
- [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 :

- Science
- Expositions artistiques
- Défilés de mode
- Architecture
- Marchés aux puces & antiquaires
- Magasins de mobilier
- Boutiques de tissus
- Leur propre quartier

SAISISSEZ L'INSPIRATION AU MOMENT OÙ ELLE SURGIT

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.

CLASSEZ VOS IDÉES... AVANT QU'ELLES NE S'ÉCHAPPENT!

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

- Catégorie: pensez aux matériaux, aux palettes de couleurs, à l'éclairage, aux textures et aux motifs.
- Type de projet: il peut s'agir d'un espace de travail, d'un établissement de santé, d'une école ou d'un magasin.
- Ambiance/thème: par exemple, Mid Century, biophilie ou neutres chauds.

“Je conserve un vieux classeur contenant 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 aux États-Unis

INSPIRATION IMPROBABLE. SOLS ÉPOUSTOUFLANTS.

Idées > 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 sols prouvent que les idées audacieuses peuvent venir de n'importe où.

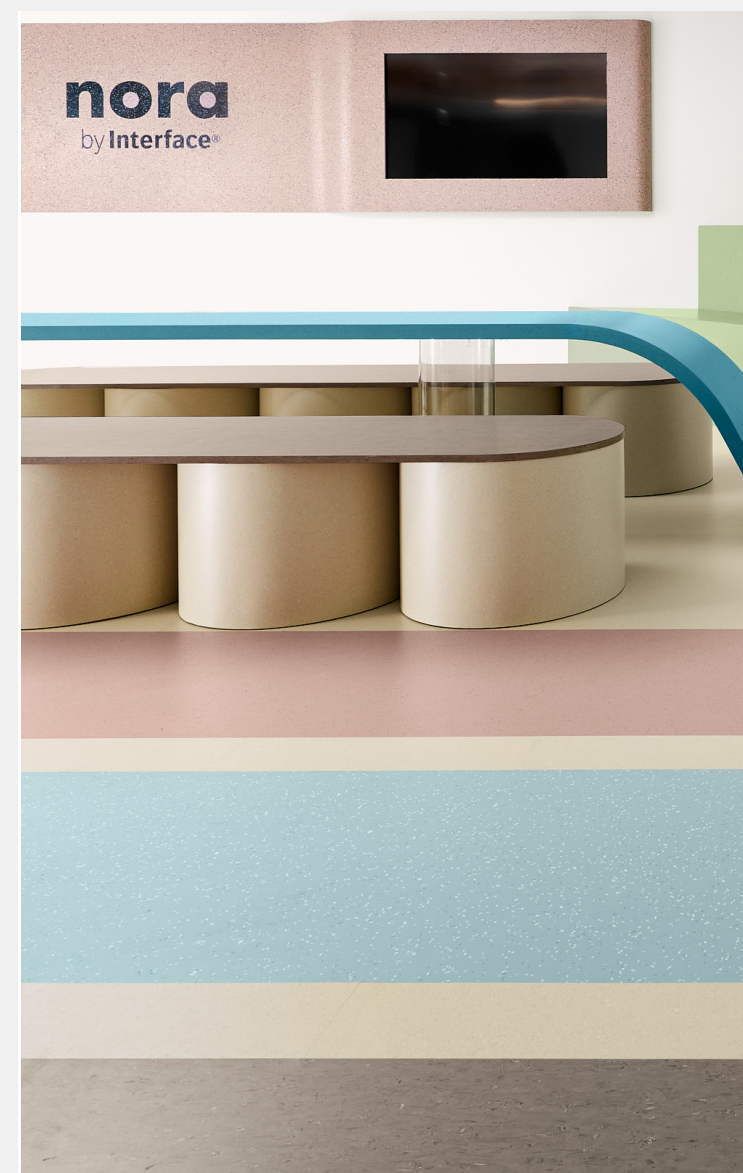
ARTISANS DE TOUS HORIZONS

Un textile stylisé a contribué à donner naissance à 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.

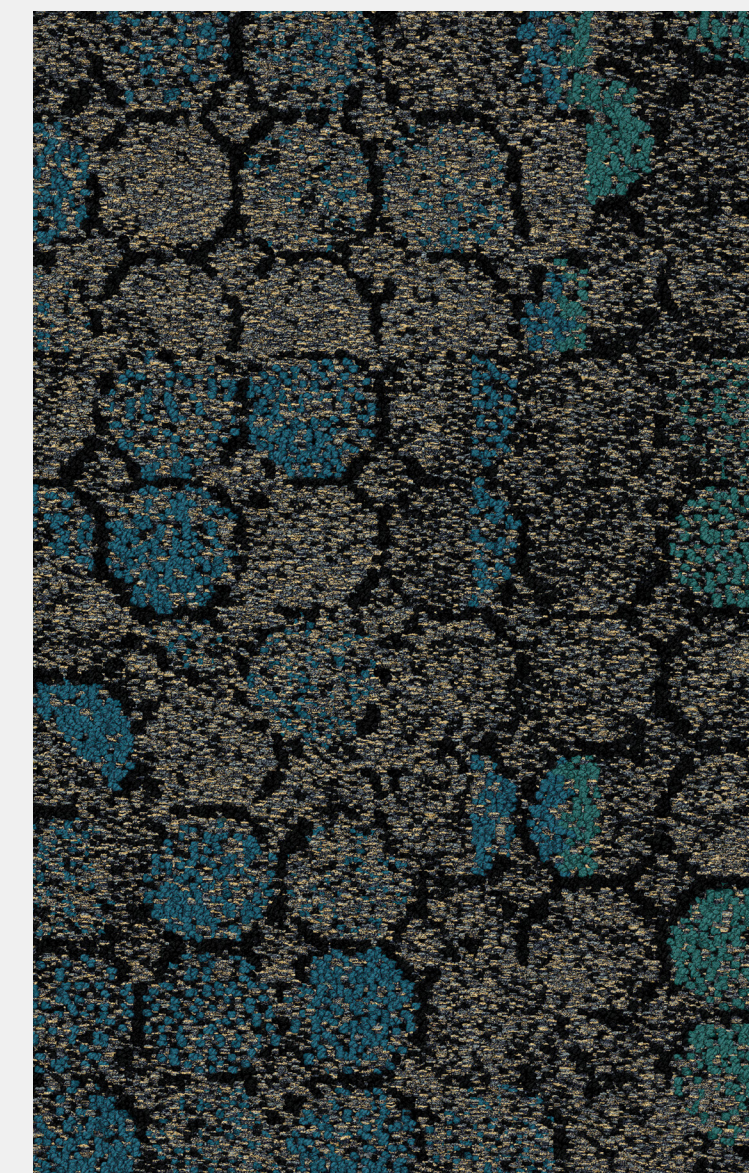
DU CAOUTCHOUC PARTOUT

Puisant notre inspiration dans les aires de jeux, nous avons créé une installation ludique en caoutchouc nora® lors de la Chicago Design Week. Cet espace dynamique et performant a démontré que le caoutchouc pouvait être à la fois fonctionnel et divertissant.

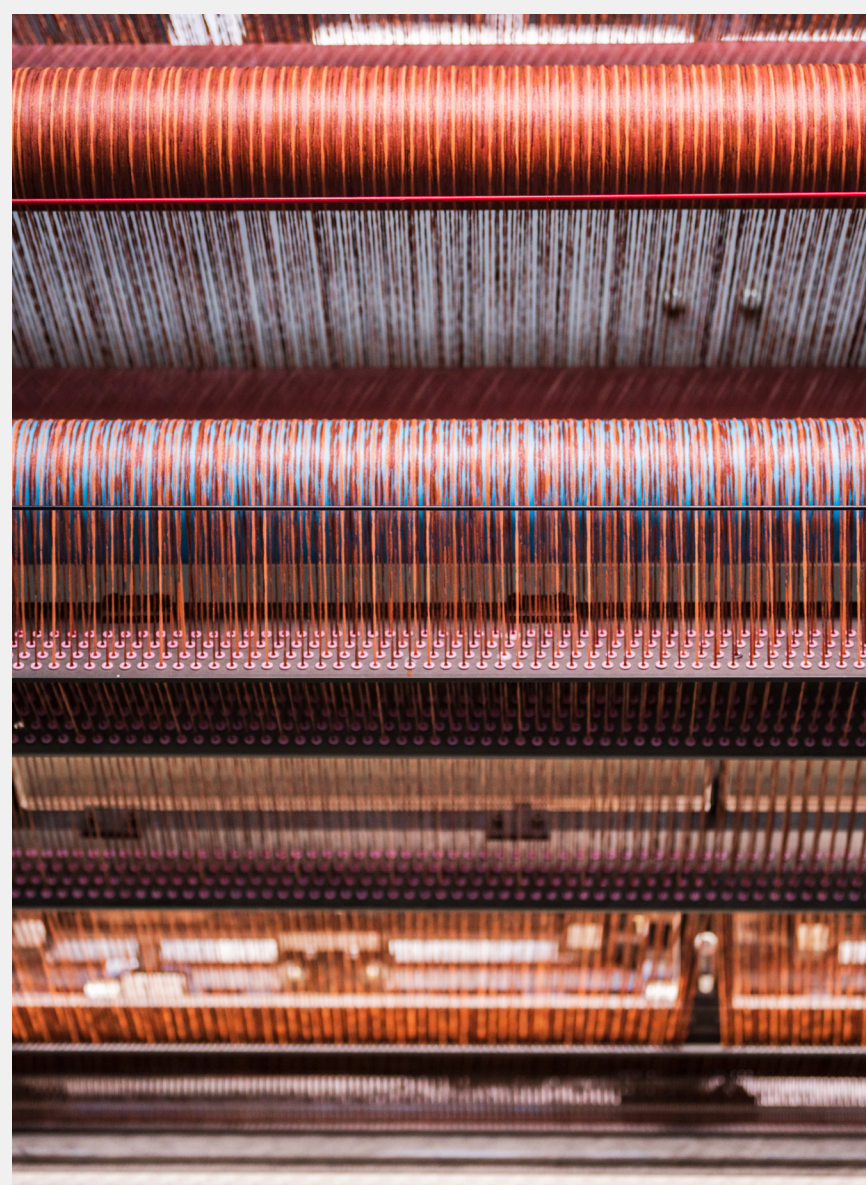
DANS LES RUES

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.

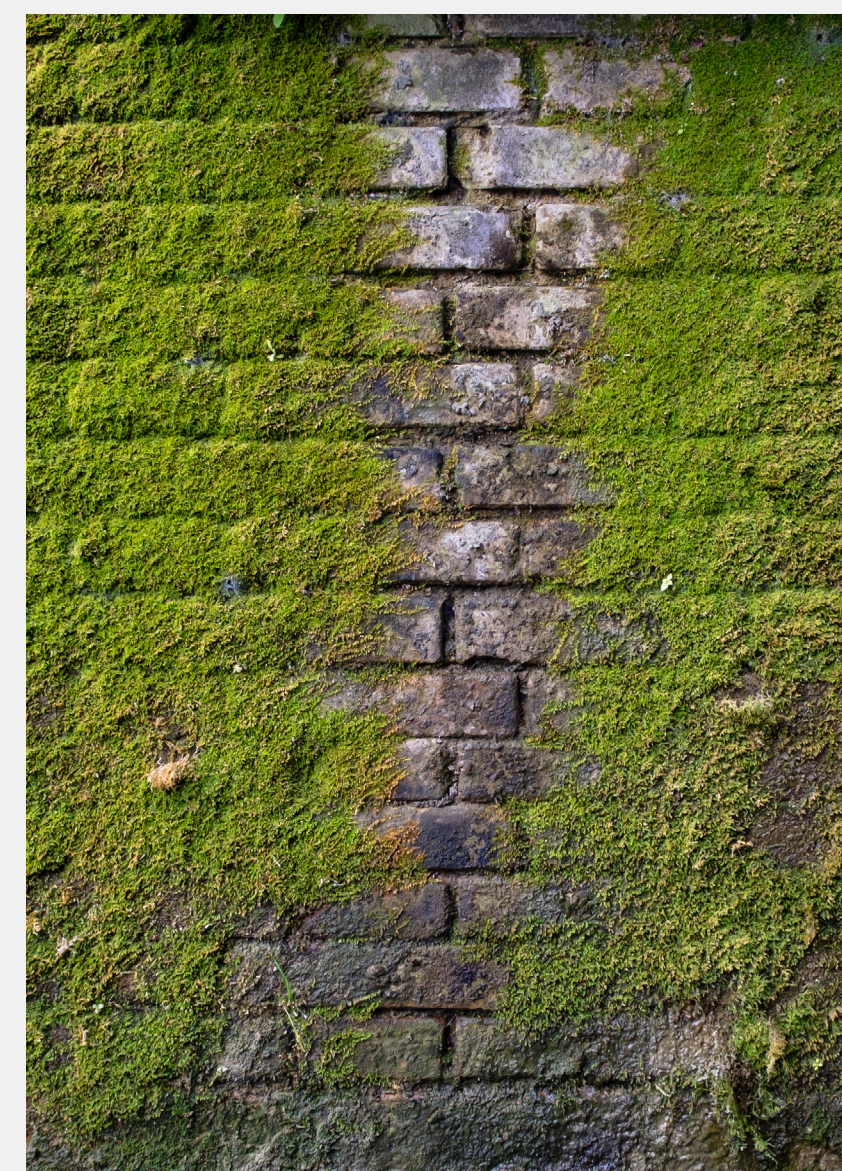
TISSÉ JUSQU'AU CŒUR

Nous pouvons même trouver de la magie dans notre propre fabrication. Les transitions entre les couleurs de fibre 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 la nature dans les intérieurs.

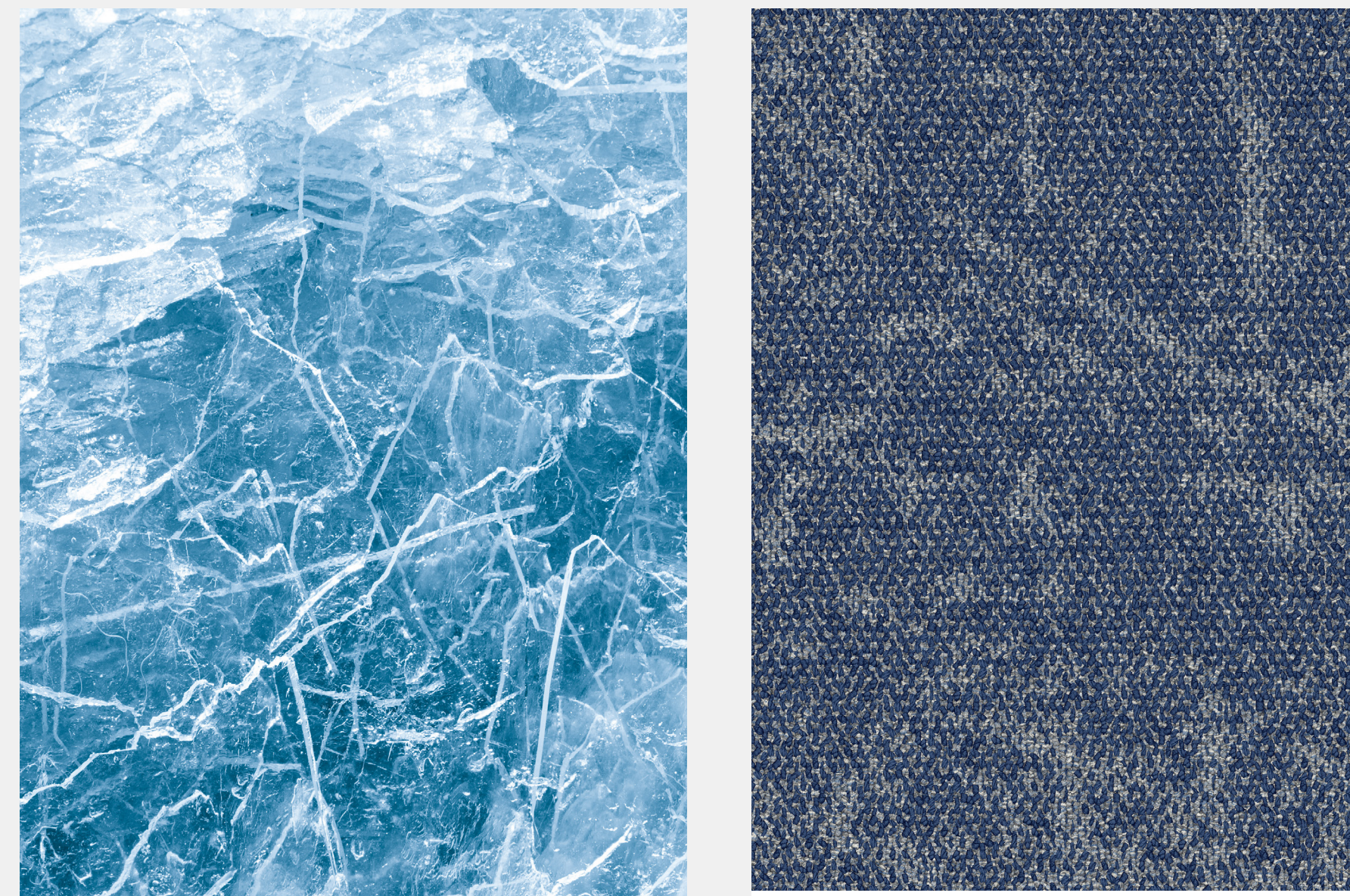
DU DÉCHET AU CHEF-D'ŒUVRE

Net Effect™ s'inspire des océans, de leurs couleurs, de leurs mouvements et de la nécessité de les préserver. Fabriquée à partir de nylon 100% recyclé, notamment à partir de filets de pêche abandonnés, la collection 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 l'on peut intégrer à sa journée. Ces huit micro-habitudes aident nos designers à rester curieux, motivés 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 crayon 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 retours de vos collègues et continuez à affiner vos idées.

“Je garde toujours un jeu de cartes heuristiques de design dans notre studio pour stimuler la créativité. À l’école, nous utilisons ces cartes pour ‘concevoir sur commande,’ en comprenant que le design est la fusion de l’art et du business, et que l’on attend de nous que nous proposons des idées même lorsque l’inspiration se fait rare. 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 Design Studio aux États-Unis

Acceptez l’idée qui semble mauvaise. Parfois, nous savons qu’une idée n’est pas parfaite. Ce n’est pas grave. Vous pouvez quand même la développer et découvrir ce qu’elle vous révèle.

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 évoque-t-il? Que ressentez-vous?

Amusez-vous 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 considèrent la mode comme
une source d'inspiration privilégiée.

Culture. Couture. Créativité. L'influence de la mode est profonde, en particulier dans le domaine de l'aménagement intérieur.

Des showrooms 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.

Regardez les défilés. Suivez les marques emblématiques sur les réseaux sociaux. Regardez Project Runway. Ce qui commence sur le podium se retrouve souvent dans nos créations. Parfois, nous nous en assurons.

GUCCI, GREEN ET GRAVITÉ

Notre showroom 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 nouvelles collections 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 LA VITRINE AU SOL

Des lames 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 moquettes modulaires au format lame Skinny Planks. 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 moquettes modulaires.

CONÇU HIER, PENSÉ POUR AUJOURD'HUI

Sur mesure, net et élégant — voilà la mode des années 1950. Et d'elle que s'inspire la collection de dalles de moquette Dressed Lines™. Nos designers ont remarqué que le style Mid-Century était à la mode, notamment dans le streetwear. Dressed Lines s'inscrit dans cette tendance, avec une interprétation moderne de designs intemporels. Des motifs sophistiqués, à petite échelle et à fort contraste, qui mettent en valeur la polyvalence et le caractère dramatique des tissus d'habillement.

DE LA JOIE DANS CHAQUE CRÉATION

Un bon design ne se contente pas de résoudre des problèmes. Il nous enthousiasme, nous connecte et stimule la créativité. Lorsque vous concevez avec joie, votre travail paraît plus chaleureux, plus intentionnel et plus personnel.

L'IMPORTANCE DE LA JOIE

Être designer est un métier passionnant et amusant, mais on a parfois tendance à l'oublier. Puiser dans un sentiment de joie peut vous aider à vous en souvenir plus souvent. Concevoir dans le mauvais état d'esprit peut rendre tout quasiment impossible. Mais une attitude positive ouvre la porte à la créativité.

TROUVEZ 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.** Pensez à vos hobbies, vos voyages ou vos formes d'art préférées comme points de départ pour de nouvelles idées.
- **Sortez prendre l'air.** Vivez la nature ou observez simplement le monde autour de vous pour renouveler votre perspective.
- **Explorez d'autres formes de créativité.** Assistez à des concerts, au théâtre ou à d'autres manifestations artistiques pour stimuler votre imagination.

RESTEZ CURIEUX

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:

- **Cultivez l'émerveillement enfantin.** Posez des questions, suivez ce qui vous enthousiasme et acceptez les impasses.
- **Essayez de nouvelles choses.** Sortez de votre zone de confort. Saisissez les opportunités d'apprendre et de progresser.
- **Affinez, affinez, affinez.** Considérez les premières versions comme des expériences. Partagez souvent votre travail, écoutez attentivement et prenez le temps d'itérer.

RESTEZ POSITIF

Certains jours, la créativité semble hors de portée. Ce n'est pas grave. Ne la forcez pas. Reconnectez-vous à ce qui vous rend heureux et revenez à votre travail lorsque vous êtes prêt.

- **Soufflez.** Faites une pause lorsque c'est nécessaire. Si cela commence à ressembler à du travail, c'est probablement que vous fixez quelque chose depuis trop longtemps.
- **Ne vous comparez pas aux autres.** Restez fidèle à votre voix. La comparaison tue la créativité et compromet l'authenticité.
- **Priorisez-vous.** Reposez-vous, recentrez-vous et reprenez votre souffle. La créativité vient plus facilement lorsque vous vous sentez au mieux de votre forme.

PLUS DE CRÉATION, PLUS D'EXPLORATION.

Nous pouvons courir après 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 de l'inspiration. Continuez à expérimenter avec le design. Continuez à partager votre perspective unique. C'est ainsi que la créativité s'épanouit.

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

Maintenant, nous vous mettons au défi d'essayer une nouvelle pratique ou habitude partagée. Voyez comment elle peut vous inspirer.

Quelle sera votre prochaine source d'inspiration?

