

Planches “Déco”

Une méthode de créativité

1 - Les planches sans texte :

- “Mini-planches Déco”
- Planches “Concept”
- Planches “Ambiance”
- Planches “Mobilier & accessoires”
- Planches “Matériaux”

2 - Les planches qui peuvent contenir du texte :

- Planches “Kaléidoscope” (légendes de certains mobiliers)

3 - Les planches qui doivent contenir du texte :

- Planches “Sources d’inspiration”
- Planches “Synthèse par pièce”
- Planches “Echantillons de matériaux” (phase de finalisation)
- Planches “Liste de prescription”

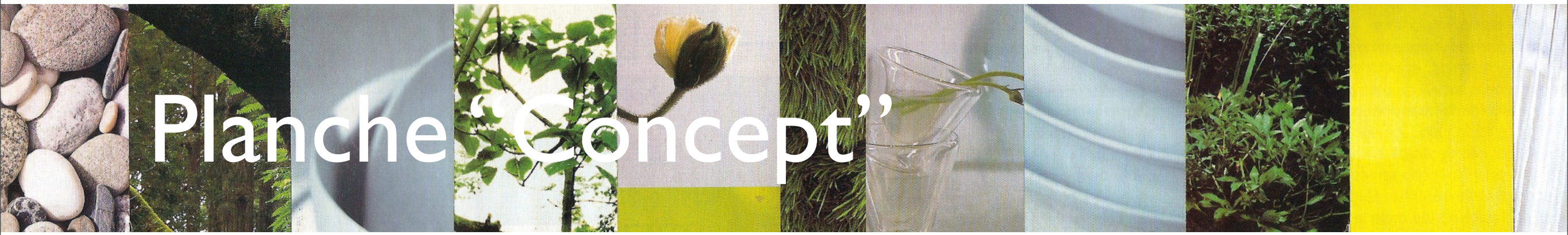


Planche “Concept”

Particularité :

Cette planche synthétise en images les concepts associés au projet sous forme d'un **concept “Sources d'Inspiration”**.

Elle communique un **“Concept Tendances”, c'est-à-dire l'association de plusieurs idées formant une nouvelle idée** qui sera utilisée comme **source d'inspiration** pour un projet appliqué à un domaine esthétique.

Domaines d'application :

Très ouvert mais concerne essentiellement les **projets d'architecture commerciale** impliquant une marque.

Objectifs à respecter : “

> pour l'établissement du projet

- être en accord avec les valeurs générales de la marque
- être en accord avec la demande ponctuelle du client
- être en cohérence avec le lieu
- être en cohérence avec les émotions pouvant être associées au lieu (fonction d'estime)

> vis-à-vis du client

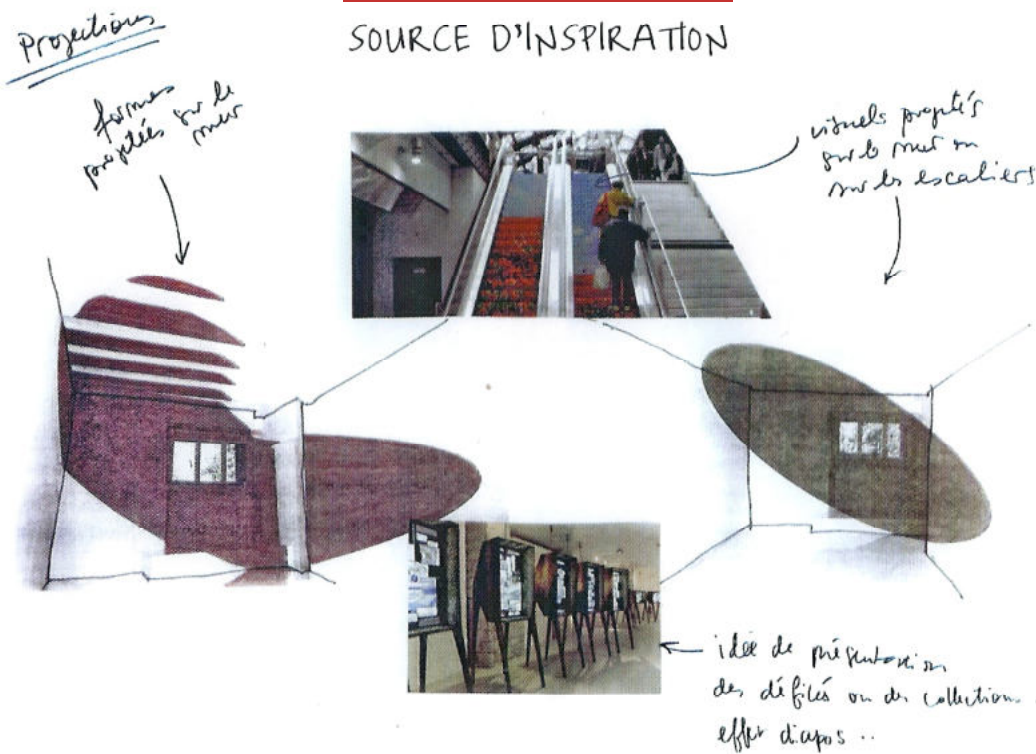
- faire rêver votre client au démarrage des études (afin de l'empêcher de se focaliser d'emblée sur l'aspect fonctionnel de son lieu de vente)
- désamorcer les habitudes de fonctionnement de tous els décideurs et donc d'augmenter nettement le potentiel de créativité de l'opération
- libérer la communication esthétique entre vos commanditaires et vous au démarrage du projet

Critères d'auto-évaluation

- 
- > est-ce en accord avec les valeurs de la marque et la demande ponctuelle du client ?
 - > est-ce en cohérence avec le lieu et les émotions pouvant y être ressentis ?
 - > est-ce lisible ?
 - > est-ce agréable à lire ?
 - > l'idée est-elle clairement exprimée par les mots, les images et les légendes ?
 - > est-ce suffisamment soigné et donc présentable ?



SOURCE D'INSPIRATION



Cette planche « Sources d'inspiration » a été conçue pour un projet de réaménagement de bureaux à Paris. Observez qu'elle porte sur une seule idée, ici les moyens de théâtraliser un couloir sombre et étroit. La planche combine des textes (un titre et des explications) et des images collées de façon assez simple mais étudiée, sur un fond neutre et clair. La structure des textes valorise le contenu et fonctionne comme un argumentaire de l'idée.

Planches "Source d'inspiration" et Concept



Analyse du Contenu

Demande client :

Un groupe de de Parc de Loisirs prône un retour à la nature, pour l'un de ses sites implanté dans une forêt.

>>> **source d'inspiration**, en accord avec les valeurs de la marque (retour à la nature)

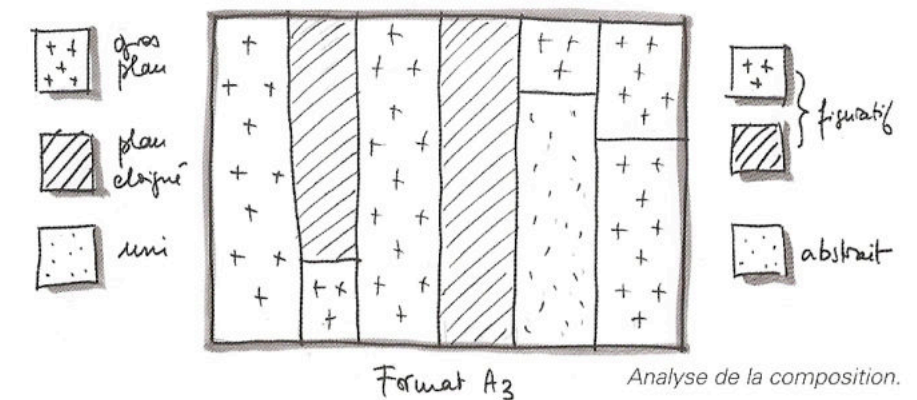
>>> **cohérence avec la fonction du lieu** (spa)

>>> **Cohérence avec les émotions associées** à ce type de lieu (détente, esprit zen, calme, etc.)



Analyse de la composition

Sur ce schéma, observez la composition géométrique très simple : six rayures verticales régulières, coupées en hauteur pour certaines. Ce procédé contribue à dynamiser graphiquement l'image. Ici, je décompose la planche en trois catégories de visuels : les gros plans, les plans éloignés et les aplats colorés. Vous remarquerez que la composition, basée majoritairement sur des gros plans alterne ces derniers avec des plans éloignés. La troisième catégorie de visuels, l'aplat coloré, est utilisée en moindre proportion. Ce dernier procédé basé sur l'alternance de l'échelle des motifs contribue également à dynamiser l'ensemble.



En résumé, l'échelle des motifs, la densité des visuels, les registres de formes sont soigneusement organisés côte à côte afin de provoquer un contraste valorisant pour chacun. Dans ce type de photomontage, vous supprimerez les « voisinages visuels » qui « luttent » entre eux.

Exemple de Planche "Concept" destinée à l'aménagement d'un SPA. Elle précède et complète la planche "Kaléidoscope".:

A nalyse du Contenu

Temps compté (horloges)

+ Temps suspendu (bulle de nature, de détente, de contemplation de la nature)

= Bulles suspendues dans un espace infini où un homme seul se détend dans sa bulle, entouré d'une idée de nature plus que d'une nature réelle.

>>> source d'inspiration

>>> cohérence avec la fonction du lieu

>>> Cohérence avec les émotions associées

FAITES LE BONHEUR

DEPUIS PLUS DE 100 ANS BARILLA N'A QU'UN
SAVOIR-FAIRE ITALIEN POUR QUE VOS PLATS
SOIENT PARFAITS. PÂTES EN

RMEZ CE

BARILLA ONT ÉTÉ CL
LIENNE. ET SI BARILLA
DU HASARD.

Procédés de composition dynamique

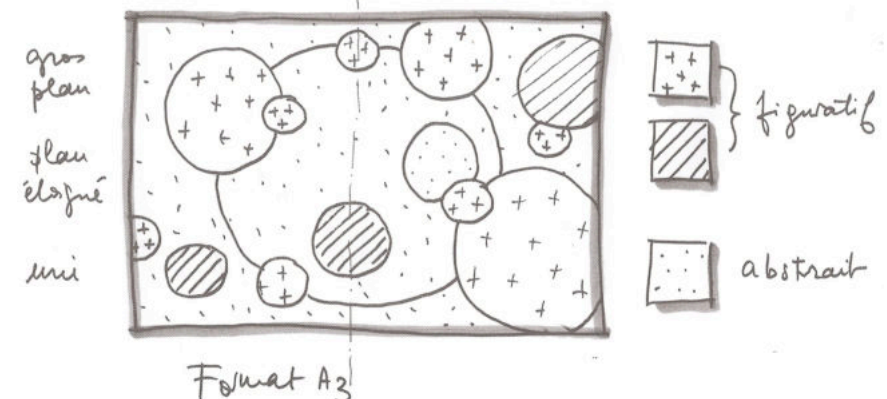
Nous avons vu et verrons, grâce à l'analyse détaillée de plusieurs planches, que vous pourrez utiliser plusieurs procédés graphiques pour dynamiser vos compositions et de cette façon optimiser la réussite de vos planches.

Ces procédés principaux sont :

- le gros plan alterné avec le plan éloigné;
- l'aplat coloré à côté d'un visuel complexe pour « calmer »;
- la dominance de gros plans;
- la composition géométrique dynamique;
- la limitation de l'harmonie colorée.

Vous apprendrez à faire confiance à votre intuition visuelle, qui « sait » très bien gérer tous ces procédés.

Analyse de la composition de la planche





 abstrait

Composition dynamique abstraite

Analyse du Contenu



Exemple de Planche "Concept" réalisée pour proposer ici une cible

Planche marketing ?

La planche « Concept » n'est pas une reformulation en images du cahier des charges (pour un projet de laverie-web bar, vous ne présenterez pas d'ordinateurs, ni de machines à laver, ni de tasses à café). À l'inverse, elle explore des univers visuels totalement extérieurs à la fonctionnalité du lieu. Sur ce décalage repose la créativité de votre planche.

Evoquer "la mer", "la montagne" par opposition aux hôtels implantés à "la campagne"

>>> **source d'inspiration**

>>> **cohérence avec la fonction du lieu**

>>> **Cohérence avec les émotions associées**

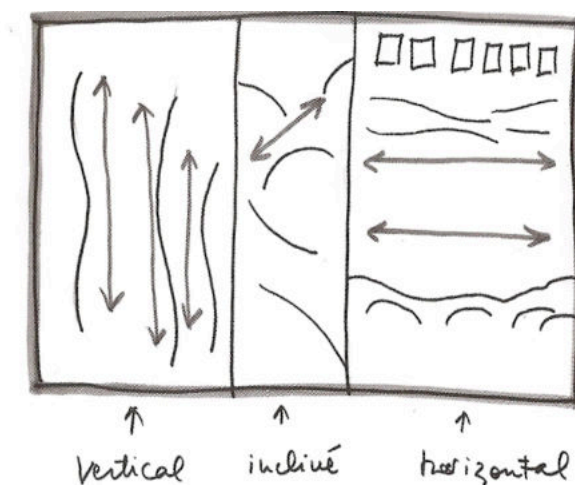


Vous pouvez matérialiser une gamme colorée à l'intérieur d'une planche « Concept ». Cette démarche se justifie dans les cas où l'expression des couleurs représente un ingrédient clé de l'idée, comme ici.

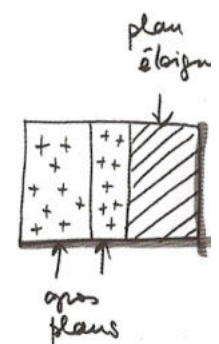
Exemple de Planche "Concept"
réalisée pour un groupe d'hôtels de loisirs qui envisageait d'appliquer une "charte décorative" pour la rénovation de plusieurs de ses hôtels. regroupé dans une région côtière de la mer du Nord de la France.



Analyse de la composition de la planche



Composition à registres de directions



Analyse du Contenu

Demande client :

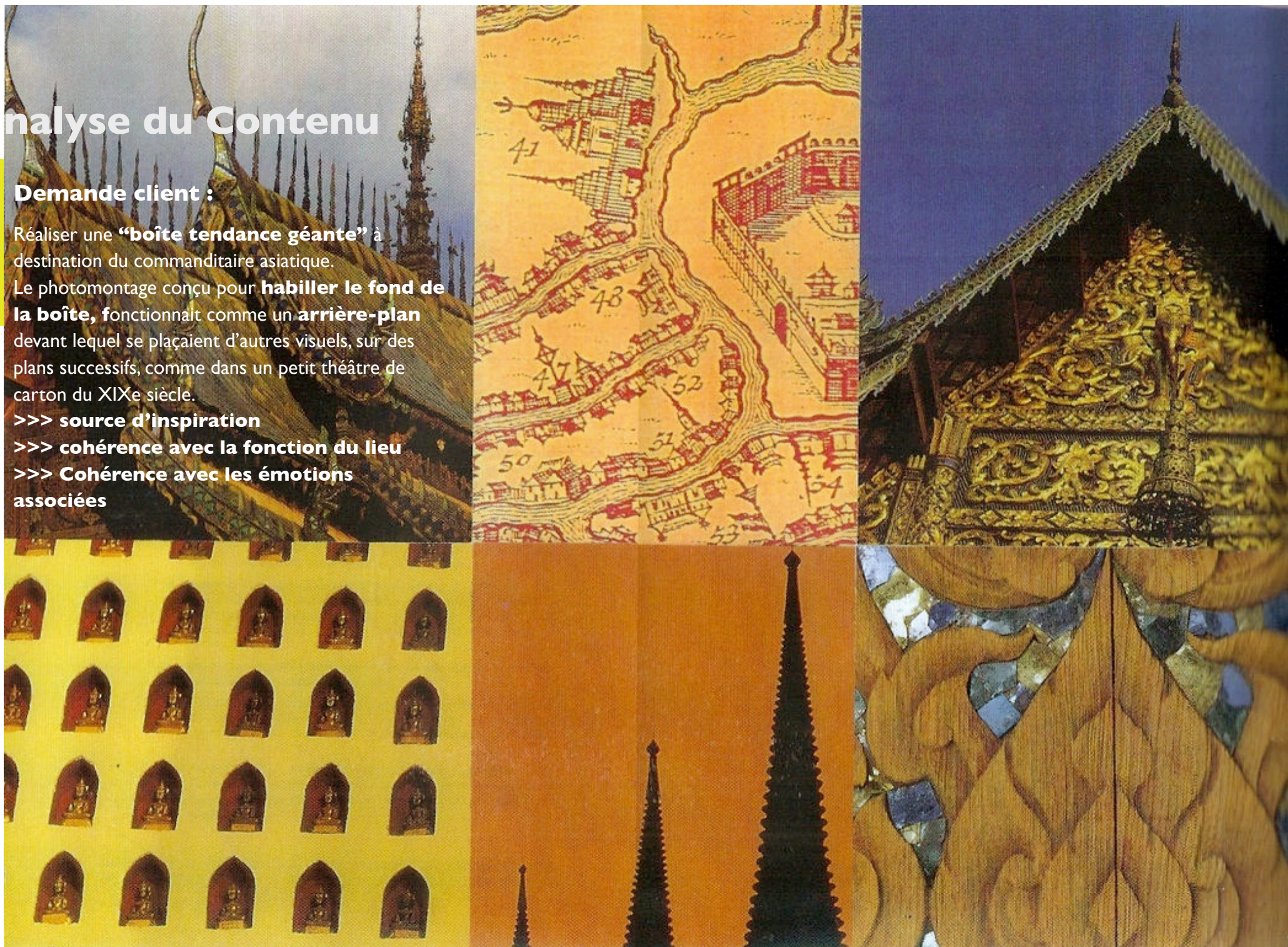
Réaliser une **“boîte tendance géante”** à destination du commanditaire asiatique.

Le photomontage conçu pour **habiller le fond de la boîte**, fonctionnait comme un **arrière-plan** devant lequel se plaçaient d'autres visuels, sur des plans successifs, comme dans un petit théâtre de carton du XIXe siècle.

>>> **source d'inspiration**

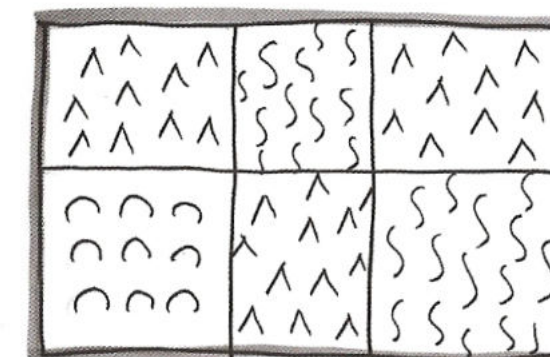
>>> **cohérence avec la fonction du lieu**

>>> **Cohérence avec les émotions associées**



Exemple de Planche “Concept” conçue pour une agence d'architecture intérieure spécialisée en aménagement de mégastores, à l'occasion d'un projet en Asie.

Analyse de la composition de la planche



Composition à registres de formes

Registres de formes

 triangulaire pointu - aigu

 Courbe - ondule - curve - enlacé

 Répétition régulière courbe + rectangle + triangulaire

Cas particulier : la planche "Concept monochrome"



Limitez-vous qu'à un seul tandem

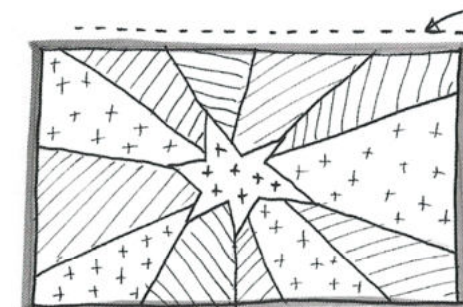
Voici la liste des couleurs associées à un concept ou une émotion :

- Rouge/passion-violence-amour-colère**
- Bleu/ sérénité-légèreté (bleu clair), fraîcheur, ordre-rationalité (bleu marine)**
- Vert/progrès-renouveau-nature**
- Blanc/pureté-innocence**
- Jaune/énergie-gaîté-soleil-chaleur**
- Orange/dynamisme**
- Rose/gourmandise-féminité-sensualité**
- Noir/deuil-luxe-austérité**
- Gris/tristesse-ennui-monotonie-rigueur-sérieux-abstraction**
- Violet/spiritualité-mysticisme-mystères**



**Composition
“Kaléidoscopiques” de
registre dynamique**

**Exemple de Planche “Concept monochrome” associée au tandem
couleur/concept : vert/nature, appliquée à une collection
d’accessoire de bureaux et de papeterie, et non d’espace.**

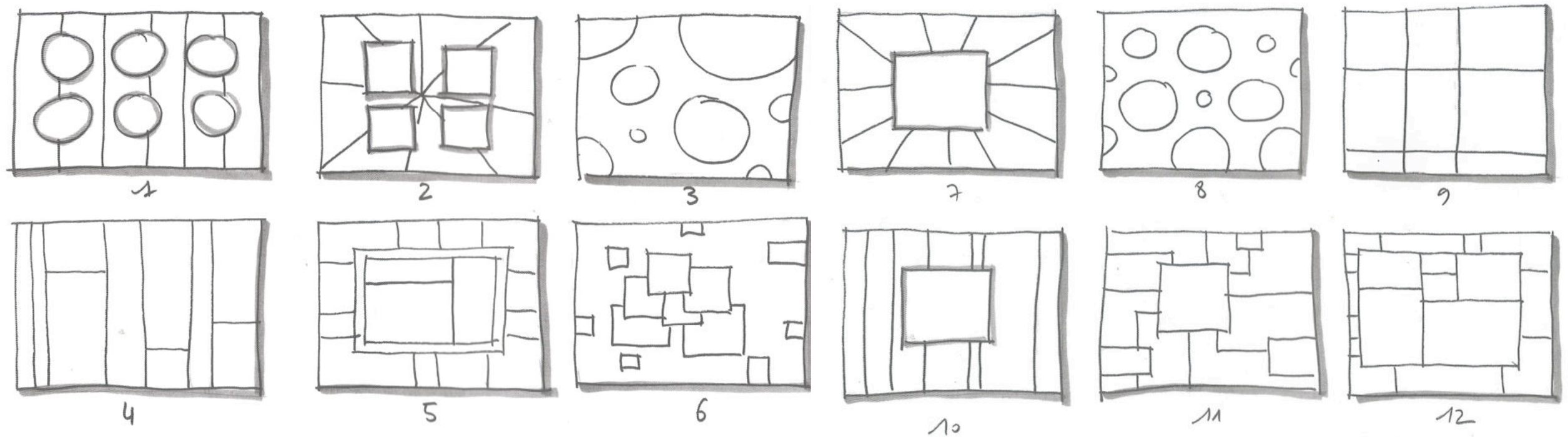


pour dynamiser
la composition
de cette zone,
remplacer
un ou deux
plans éloignés
par un gros
plan.



Règles de composition et Rendu

Registre de lignes et formes pour la composition de la planche :



Le registre de lignes le plus courant : les lignes droites, horizontales ou verticales (illustré par les exemples 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 12).

Le registre de formes le plus courant : le rectangle et le carré (illustré par les exemples 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12).

Un registre de lignes et de formes à explorer : les courbes et le cercle (illustré par les exemples 1, 3 et 8).

Un principe dynamique à exploiter : le rayonnement (illustré par les exemples 2 et 7).

Intuition esthétique et règles de composition

Ce que j'ai jusqu'à présent appelé « intuition esthétique » repose en réalité sur l'application inconsciente de règles de composition (de couleurs, de formes, de valeurs, de sens) qui produisent un ensemble « harmonieux » et « cohérent ».