

TENDANCE
PAPERS PEINTS

Planches déco

Une méthode de créativité

Karine Mazeau

Planches tendances
Concept-boards
Planches de style
Planches d'ambiance

EYROLLES

Planches déco

Une méthode de créativité

Les planches déco, photomontages assez élaborés, constituent une méthode très puissante pour « trouver » des idées d'aménagement intérieur (couleurs, matériaux, styles, formes...) sans préméditer le résultat final. Appelées également « planches tendances », « concept-boards », « planches d'ambiance », « planches de style », elles sont un outil incontournable pour les décorateurs, les architectes d'intérieur, les scénographes et les designers d'espaces en général.

Ce livre pédagogique, très illustré et complété par de nombreux exercices, s'adresse à tous ceux qui souhaitent exercer ces métiers, ou qui, exerçant déjà, cherchent à augmenter ou renouveler leur créativité.

L'auteur délivre ici des méthodes de travail personnelles, fruit d'une démarche originale et reconnue, qui vous aideront à concevoir des planches déco innovantes et efficaces, à chaque étape d'un projet d'aménagement intérieur, de scénographie ou de vitrines. Un excellent moyen d'obtenir l'adhésion de vos clients !

Karine Mazeau est architecte d'intérieur et designer mobilier/objets. Elle dirige sa propre agence, Ilae créations, depuis 1998, et crée parallèlement des objets éco-conçus (Ekokosmos). Diplômée d'un DSAA d'arts appliqués, elle a aussi enseigné la décoration intérieure auprès d'organismes publics et privés (GRETA, L'école chez soi, ESAT, L'école bleue, Lignes&Formations).

- www.deco-design-formation.blogspot.com
- www.ekokosmos.com

Planches déco

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont accepté de prêter leurs travaux pour illustrer cet ouvrage : Caroline Belin, Danielle Bertrand, Amandine Brogniart, Éliane Craus, Anaïk Delarbre, Isabelle Duvivier, Julie Gaillard, Géraldine Graux, Sonia Lamidieu, Christine Lionne, Monique Richter et Anna Sourny.

Crédits

Sauf mention contraire précisée en légende, toutes les illustrations sont la propriété de l'auteur.

Couverture et mise en pages Chantal Guézet

Éditions Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com

Tous droits réservés. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans l'autorisation de l'auteur.

© Groupe Eyrolles, 2008
© 2011 pour la présente édition
ISBN : 978-2-212-12901-4

Karine Mazeau

Planches déco

Une méthode de créativité

2e édition revue et augmentée

EYROLLES

The logo for EYROLLES features the brand name in a bold, black, sans-serif font. Below the text is a thin horizontal line with a small red dot centered under the letter 'O'.

Au sommaire

Introduction	5
– Présentation de l'ouvrage	6
– Panorama des métiers qui utilisent les planches déco	7
– Les planches déco : une méthode établie ?	8
– Les usages des planches déco	9
<i>Par les créateurs de tendances – Par les stylistes – Par les décorateurs d'intérieur</i>	9
– Les outils des planches déco	10
<i>Le photomontage : méthode traditionnelle ou conception assistée par ordinateur ? – Technique « en direct » : avantages – Technique de conception assistée par ordinateur : avantages – Technique « en direct » : inconvénients – Technique de conception assistée par ordinateur : inconvénients</i>	10
 Première partie L'étape de conception du projet	 13
 1.1 Objectifs	 14
– Un type de planche/un projet	14
<i>Trouver des idées créatives – Renouveler ses sources d'inspiration – Décrire visuellement un esprit décoratif – Choisir le type de planche déco adapté aux contraintes du projet</i>	14
 1.2 Méthodologie	 16
– Sources documentaires	17
<i>Magazines – Internet – Livres d'art – Catalogues commerciaux</i>	17
– Organisation documentaire et spatiale	18
<i>Classement des visuels – Technique de découpage – Espace de travail</i>	18
– Planning et sélection des visuels	19
<i>Préparation des visuels – Tri des visuels</i>	19
– Création d'une mini-planche déco	21
– Pas à pas : création d'une mini-planche déco	22
– Pas à pas : création d'une série de planches « Familles »	24
– Règles de composition et rendu	26
– Exemple d'un panorama	28
– Temps de conception	30
ENTRAINEZ-VOUS !	31
 1.3 Planche « Sources d'inspiration »	 32
– Exemple 1	33
<i>Règles de présentation</i>	34
– Exemple 2	35
– Exemple 3	36
<i>Analyse de la demande du client – Analyse de la composition et du contenu – Registre de lignes dominant – Texte</i>	37

– Exemples de travaux d'élèves commentés	39
<i>Méthode suivie</i>	40
– Exemple 4	41
<i>Présentation – Légendes</i>	42
ENTRAINEZ-VOUS !	43
 1.4. Planche « Concept »	 44
– Exemple 1	45
<i>Analyse du contenu – Analyse de la composition</i>	45
– Renouveau de la créativité	46
– Projets d'espaces commerciaux	47
– Exemple 2	48
<i>Analyse du contenu – Une composition abstraite</i>	48
– Exemple 3	52
<i>Analyse du contenu – Une composition simple</i>	53
– Exemple 4	54
<i>Composition et registres de formes – La connaissance des règles de composition : enjeux</i>	55
– Cas particulier : la planche « Concept monochrome »	56
<i>Une composition dynamique – Théorie de la couleur</i> 58	
ENTRAINEZ-VOUS !	60
 1.5 Planche « Ambiance »	 62
– Exemple 1	63
<i>Règles de composition</i>	63
– Pas à pas : composition d'une planche « Ambiance »	64
– Un dialogue en images	68
– Exemple d'association aux planches « Mobilier & accessoires » et « Matériaux »	70
– Exemples de travaux d'élèves commentés	71
ENTRAINEZ-VOUS !	77
 1.6 Planche « Mobilier & accessoires »	 78
– Exemple d'une série de planches	79
– Un outil de présentation d'alternatives	80
– Principe de créativité : recommandations	81
– Règle de cohérence chromatique	82
– Pas à pas : composition d'une planche « Mobilier & accessoires »	83
– Exemples de planches « Mobilier & accessoires »	85
– Exemples de planches purement « Accessoires »	87
ENTRAINEZ-VOUS !	89
 1.7. Planche « Matériaux »	 90
– Exemple 1	91
<i>Règle de cohérence chromatique des planches d'un projet</i>	91
– Exemples de travaux d'élèves	92

– Pas à pas : composition d'une planche « Matériaux »	93
<i>Sélection et format des visuels – Préparation des visuels – Fabrication du fond – Recherche d'une combinaison de visuels – Contenu comparé des planches « Matériaux » et « Ambiance »</i>	93
– Exemple de travaux d'élèves commentés	97
– Exemples de planches « Matériaux » combinées	98
ENTRAINEZ-VOUS !	102
 1.8. Planche « Kaléidoscope »	 104
– Exemple 1	105
<i>Objectif et usages – Analyse détaillée de la composition – Pas à pas : composition d'une planche « Kaléidoscope »</i>	105
– Registres de formes et de lignes	108
– Exemple 2	110
<i>Analyse du contenu – Analyse de la composition – En dernière analyse</i>	110
ENTRAINEZ-VOUS !	111
 1.9. Planche déco : réservoir de solutions décoratives	 112
– Exemple 1	113
<i>Méthodologie – Difficultés – Un levier de créativité</i>	113
– Exemple 2	116
– Exemple 3	117
– Exemple 4	118
ENTRAINEZ-VOUS !	119
 1.10. Planche déco : outil de création d'une harmonie colorée	 120
– Exemple 1	121
<i>La problématique du choix des couleurs – Un outil de synthèse</i>	121
– Pas à pas : composition d'une planche « Synthèse chromatique »	122
<i>Difficultés et enjeux</i>	123
– Vocabulaire « chromatique »	124
<i>Description d'un ton coloré subtil</i>	125
– Exemples de travaux d'élèves commentés	126
<i>Exemple 1 : collage figuratif et harmonie colorée – Exemple 2 : croquis aquarellés</i>	126
ENTRAINEZ-VOUS !	127
 1.11. Planche déco : outil de mise en couleurs d'un projet	 128
– Exemples	129
<i>Difficultés de la mise en couleurs</i>	130
– Pas à pas : mise en couleurs d'après la synthèse chromatique	131
<i>Commentaire détaillé de l'exemple</i>	132
ENTRAINEZ-VOUS !	133

Deuxième partie

L'étape de finalisation du projet 135

2.1. Objectifs	136
– Sélection définitive	137
<i>Présenter une prescription finalisée de mobilier et d'accessoires – Présenter une sélection d'échantillons matériaux – Présenter une synthèse du projet par pièce ou zone</i>	137
 2.2. Présentation des « Échantillons de matériaux »	 138
– Exemple de travaux d'élèves commentés	139
<i>Analyse de la présentation</i>	141
– Formats et supports possibles	142
<i>Formats et supports habituels – Autres supports et fonds – Format boîte (simple ou élaborée)</i>	142
– Exemple de travaux d'élève commentés	144
<i>Support – Harmonie de couleurs et de matières – Titres – Format des échantillons – Organisation des échantillons</i>	144
– Exemple de travaux d'élève commentés	145
ENTRAINEZ-VOUS !	146
 2.3. Présentation de la « Liste de prescription »	 148
– Exemple	149
– Avantages et inconvénients des différentes listes de prescription	150
<i>Planche – Tableau ou liste – Fiches</i>	150
– Règles de présentation	151
– Exemples de travaux d'élèves commentés	152
ENTRAINEZ-VOUS !	154
 2.4. Planche « Synthèse par pièce »	 156
– Objectifs et usages	157
<i>Cas 1 : satisfaire votre client – Cas 2 : vérifier en détail la cohérence de votre projet</i>	157
– Construire une synthèse par pièce	158
<i>Gérer les contraintes de temps et de budget – Formats possibles – Supports possibles – Contenu – Densité – Composition : pas à pas – Rendu</i>	158
– Exemples de travaux d'élèves	160
ENTRAINEZ-VOUS !	164
 Annexe	 165
 Témoignages de stagiaires	
 Bibliographie	 175

Introduction

Les planches sont des documents visuels généralement constitués d'images photographiques organisées sous la forme de « thèmes » graphiques.

Conçues par des créatifs (stylistes, créateurs de tendances et décorateurs en particulier), elles décrivent des propositions esthétiques à destination de leurs clients. Il existe des versions en relief appelées planches « Échantillons de matériaux » qui contiennent, exclusivement ou en partie, des échantillons de matières.

En décoration intérieure, les planches présentent soit des photomontages, soit des échantillons ou un mélange des deux. Leur contenu varie en fonction de l'avancement des études : elles intégreront selon les étapes du projet des photographies, des gammes colorées, des échantillons, des croquis, des textes...

Cette planche a été réalisée dans le cadre du programme de rénovation d'un hôtel. Elle concerne la zone salon, pourvue d'une cheminée et d'un sol en terre cuite (à conserver selon le cahier des charges du client).

Elle fonctionne en tandem avec la planche présentée ci-après (page 8) et complète les informations données par celle-ci. Notez qu'elle est construite à partir de six images, ce qui est peu, et que l'une d'entre elles suscite l'inspiration et donne le ton : la végétation aux couleurs d'automne. Quatre visuels décrivent du mobilier et des accessoires (lampe et coussins) et le dernier représente des échantillons de sisal pour le sol.

Présentation de l'ouvrage

Cet ouvrage s'adresse en particulier à ceux qui étudient la décoration intérieure, l'architecture intérieure et le design d'espaces en général. Méthodologique et illustré d'exemples variés, il détaille pas à pas la construction des planches et propose de nombreux exercices en clôture de chaque chapitre.

Il concernera également les professionnels (décorateurs, architectes d'intérieur et designers) qui souhaitent approfondir leurs compétences et acquérir une nouvelle méthodologie de conception des planches. Elle leur permettra d'optimiser leur efficacité et dynamisera leur créativité.

Cet ouvrage est structuré en deux parties qui suivent la progression logique d'un projet de décoration intérieure.

La première partie détaille l'utilisation des planches à la phase de conception d'un projet. À mon sens, j'ai concentré dans cette première partie mes trouvailles les plus intéressantes. Elle propose des méthodes novatrices qui intéresseront notamment les décorateurs, architectes d'intérieur et designers professionnels : ils y trouveront matière à étoffer leurs méthodes de communication visuelle de leurs idées. Pour tous, elle propose des techniques de créativité innovantes appliquées à l'aménagement d'un espace.

La seconde partie détaille l'utilisation des planches à la phase de finalisation de ce même projet. Elle décrit des méthodes pratiquées par les professionnels de la décoration mais peu enseignées par les écoles spécialisées, et qui intéresseront en particulier les étudiants en décoration intérieure, en architecture intérieure et en design d'espaces. Pour tous, elle propose une palette élargie de solutions pour finaliser en images un projet d'aménagement d'espaces.

À travers cet ouvrage, qui complète le contenu méthodologique de mon premier livre *Dessin en décoration intérieure* (Eyrolles, 2008), je présente les planches comme un « outil multiservices ». En effet, ce mode de communication visuelle permet à la fois de concevoir l'esprit décoratif au début d'un projet, communiquer ses intentions à son client, définir l'harmonie colorée, faciliter la mise en couleurs des perspectives et des plans, présenter les échantillons de matériaux sélectionnés et enfin récapituler l'ensemble des meubles et accessoires prescrits en amont des commandes.

Les exercices qui concluent chaque chapitre s'adressent à vous, étudiants et professionnels intéressés par les méthodes de conception des planches que j'ai nommées « Concept » et « Ambiance ». Ces nouveaux outils vous permettront d'optimiser votre communication visuelle et d'emporter plus facilement l'adhésion de vos (futurs) clients.

Un parti pris pédagogique

Avec un objectif pédagogique, je classe dans cet ouvrage les planches selon leur contenu et leur fonction, dans le but de vous aider à mieux exploiter cet outil. Nous verrons que souvent nous produisons spontanément des planches qui associent des informations issues de plusieurs catégories, comme le montrent les deux illustrations de cette introduction.

Panorama des métiers qui utilisent les planches déco

En théorie, tous les métiers « visuels » auraient avantage à utiliser les planches pour communiquer leurs idées à leur commanditaire. En effet, par définition, ces photomontages expriment avec la précision de la photographie ce que les mots peinent à décrire et que les croquis ou les dessins suggèrent seulement. Elles constituent un outil « magique » de communication pour les métiers visuels, d'une efficacité sans comparaison pour qui sait bien les utiliser. Dans la pratique, pourtant, les métiers « visuels » (en France) privilégient chacun un mode d'expression graphique particulier, et si les planches représentent un outil incontournable pour certains, elles paraissent accessoires à d'autres, qui parfois les méprisent même un peu...

- **Les cabinets de tendances** considèrent les planches comme un outil incontournable. Ces dernières composent les **cahiers de tendances** semestriels « généraux » qu'ils vendent aux industriels des secteurs suivants : l'industrie textile (secteur consacré à l'origine), l'industrie du meuble, de la décoration et dernièrement de la restauration (traiteurs, pâtisseries, chocolatiers). Ces cahiers de tendances permettent aux industriels d'orienter leur stratégie en matière de nouveaux produits. Ils « remplacent » ou confirment partiellement les conseils d'un styliste intégré à la société du moins pour la phase « définition de la tendance ».
- **Les stylistes** réalisent également des cahiers de tendances, proches de ceux décrits ci-dessus. Ils valorisent donc les planches, qu'ils utilisent régulièrement.
- **Les décorateurs d'intérieur** sollicitent les planches à différentes phases de leurs projets. Ils en réalisent couramment pour synthétiser visuellement leurs propositions à un stade intermédiaire du projet, pour présenter une sélection de mobilier ou de matériaux.
- **Les architectes d'intérieur** utilisent les planches de façon plus inégale que ne le font les décorateurs. Ce métier regroupe au moins trois profils assez tranchés : ceux plutôt « décorateurs » qui développent surtout leurs compétences esthétiques, ceux

plutôt « architectes » qui exploitent leurs compétences techniques et leur vision de l'espace, et ceux polyvalents qui combinent les deux approches. Ceux qui développent davantage leurs compétences techniques s'en servent peu ou pas.

- **Les agences de publicité** produisent des images publicitaires qui fonctionnent parfois comme des planches au sens où nous l'entendons dans cet ouvrage pour décrire en images des « concepts », en amont de leurs propositions finalisées, dans le cadre par exemple d'une campagne d'affichage. Ces concepts auront été définis en amont par une étude marketing, puis reformulés en images par des créatifs via des photomontages. Nous verrons qu'en décoration intérieure, seuls les projets d'architecture commerciale font l'objet d'une étude marketing préalable éventuelle. Dans les autres cas, il incombe au décorateur de définir les solutions en réponse aux demandes de son client.
- **Les designers industriels** peuvent être amenés à travailler d'après des planches produites par d'autres créatifs, **les designers objets** peuvent individuellement se servir de cette technique qui ne constitue pas une méthodologie courante dans leurs domaines et **les designers graphiques** en général n'en utilisent pas.
- **Les architectes** représentent, selon mon expérience, le groupe « métiers visuels » qui utilise le moins les planches. Certains mépriseraient presque cet outil de communication visuelle dont ils ont une définition limitée. En effet, les architectes comme les autres concepteurs produisent des planches de présentation visuelle de leurs projets en phase d'étude, mais ces planches souvent grand format sont appelées des « boards », terme générique anglais qui désigne un tableau.

Dans cet ouvrage, nous étudierons au contraire une définition élargie des planches, en regroupant sous ce terme les différentes planches de présentation visuelle d'un projet contenant des images sources d'inspiration et/ou des échantillons de matières. Ces planches seront détaillées selon leurs applications.

Les planches déco : une méthode établie ?

Les planches, à l'inverse du dessin technique, ne possèdent pas de codes figés ou stricts qui régissent la méthodologie, le format, le contenu, les outils, etc.

À ma connaissance, elles ne font que peu l'objet d'un apprentissage dans les écoles qui forment à la décoration ou à l'architecture intérieures (en France). En conséquence, les étudiants et les professionnels trouvent souvent des solutions intuitives par eux-mêmes ou s'inspirent des exemples de la profession.

Chaque concepteur à l'intérieur de son métier peut donc en théorie développer ses propres pratiques. Pourtant, des habitudes professionnelles se sont développées dans chacun des métiers « visuels » qui ont légèrement figé l'apparence et la composition des planches.

Pour autant, ce mode de communication visuelle reste un mode d'expression visuel libre, peu codifié. Au cours de mon expérience professionnelle, j'ai utilisé cette liberté pour expérimenter des supports, des formats, des compositions : planches, boîtes, dépliants ou livrets par exemple. J'ai décomposé toutes les méthodes de conception des planches que je vous livre dans cet ouvrage à partir de techniques personnelles et intuitives construites progressivement. Ces méthodes ne sont donc pas issues d'un apprentis-

sage acquis en agence ou à l'école, mais résultent plutôt d'expérimentations cumulées à l'occasion des projets qui m'ont été confiés.

Les méthodes décrites dans cet ouvrage ne sont pas universelles de ce fait, en revanche j'ai vérifié à mon niveau leur efficacité auprès de mes clients et auprès des personnes en formation que j'ai accompagnées.

Par les créateurs de tendances

Les planches que vous réaliserez en décoration intérieure pour un projet donné diffèrent totalement de celles réalisées par les cabinets de tendances pour leurs cahiers de tendances, qui sont détachés de tout projet ou de produit précis. **Les planches y sont composées à part égales de mots et d'images.** Ce rapport texte image synthétise la tendance proposée. Des gammes de couleurs et parfois des échantillons de matières complètent le tout.

Pour les planches réalisées en phase de conception, vous apprendrez au contraire à n'utiliser **aucun mot** dans la composition, appuyant votre communication uniquement sur l'organisation des visuels entre eux et leur contenu. En revanche, pour celles réalisées dans la phase de finalisation du projet, nous verrons que le texte sera au contraire systématiquement associé aux visuels.

Par les stylistes

Les cahiers de style, ou cahiers de tendances, produits par les stylistes de mode (ou les stylistes accessoires) décrivent généralement une seule collection, soit la déclinaison d'un thème esthétique sur plusieurs vêtements. Ces cahiers présentent des photomontages mais surtout des dessins des modèles proposés, des échantillons des matières choisies et des croquis techniques simplifiés qui détaillent la « construction » du modèle ou de l'accessoire (détails des finitions notamment).

Cette planche concerne le même hôtel que la planche présentée page 5. Elle montre en particulier l'ambiance de la zone salon autour de la cheminée. Plus encore que la précédente, elle confirme la source d'inspiration « jardins et forêts d'automne » illustrée par trois visuels. Elle est de même composée de peu d'images, cinq seulement, auxquelles s'ajoute un fond uni rouge brique. Enfin elle est basée sur la même gamme colorée, mais dans des rapports de proportion des couleurs différents (en particulier pour le rouge brique, beaucoup plus présent). Nous verrons que ce principe de cohérence chromatique entre les différentes planches d'un même projet est fondamental.

Ces cahiers équivalent à ce que nous appellerons en décoration intérieure « un avant-projet sommaire ». En revanche, **en décoration intérieure, les planches (en phase de conception) ne constituent qu'une partie de l'avant-projet sommaire**, et pour produire l'équivalent d'un cahier de tendances de styliste, vous devrez également réaliser des plans de principe, des croquis cotés et expliquer en dessin certains détails.

Enfin les stylistes se contentent souvent de compositions graphiques simples, alors qu'en décoration intérieure, au contraire, certaines planches se distinguent par une composition très élaborée.

Par les décorateurs d'intérieur

Les professionnels de la décoration ont avantage à exploiter cette technique de communication visuelle que certains sous-utilisent ou dont ils limitent l'utilisation, la plupart par manque d'expérience ou d'intérêt dans ce domaine. Pour ma part, au cours de mon expérience professionnelle, la réalisation de planches est progressivement devenue **un mode de communication systématique de mes propositions d'aménagement intérieur.**

En conséquence, devenue une « spécialiste » en quelque sorte de cet outil, je peux attester que les planches constituent **un moyen très efficace** pour communiquer vos idées d'aménagement intérieur d'un espace, en particulier **pour décrire avec précision l'esprit décoratif proposé.**

Nous verrons que les planches sont aussi **un formidable outil de conception**, à exploiter systématiquement tout au début de vos projets.

Acquérir les techniques de réalisation des planches représente donc un enjeu important pour celui ou celle qui exerce (ou souhaite exercer) le métier de décorateur d'intérieur.

Les outils des planches déco

Les planches utilisent la technique du photomontage, dont les principaux outils sont :

- **les photographies couleurs** qui, dans le cas précis des planches, seront essentiellement issues de magazines ;
- **les techniques de collage** traditionnelles (tubes de colle, colle en aérosol et scotch double face) ;
- **les papiers et cartons spéciaux** qui permettent de donner une qualité graphique aux fonds ou de rigidifier le support ;
- **les outils de photomontage en CAO/DAO**, avec des logiciels du type Photoshop.

Certaines planches présentent également des matières réelles. Dans ce cas, les outils utilisés sont :

- **les échantillons** de matériaux, tissus, revêtements et peintures qui apportent du relief et un attrait tactile à certaines planches ;
- **les étiquettes** qui précisent l'application du matériau, sa référence, son fournisseur et éventuellement son prix.

À noter

Cet ouvrage ne détaille pas les méthodes spécifiques de photomontages en CAO/DAO. J'ai donc pensé utile de développer une analyse comparative des avantages et inconvénients de la technique assistée par ordinateur et de la technique traditionnelle.

Le photomontage : méthode traditionnelle ou conception assistée par ordinateur ?

Au cours de mon expérience pédagogique auprès d'un public d'adultes en reconversion et d'étudiants en école d'architecture intérieure, j'ai pu comparer les résultats obtenus dans l'apprentissage des planches selon les outils utilisés : traditionnels ou photomontage en CAO/DAO. La majorité des étudiants et stagiaires

Cette planche réalisée entièrement à la main (avec un délai de conception d'ailleurs très court) appartient à la famille des planches « Concept », dont vous trouverez une description pages 44-61. Elle a été réalisée pour un nouveau concept de restauration rapide. Elle illustre l'intérêt de combiner les deux techniques : « en direct » et en CAO/DAO, avec des logiciels du type Photoshop. La technique en direct, avec ciseaux et colle, m'a permis de trouver cette composition mais j'aurais eu avantage à l'époque à maîtriser un logiciel de retouche d'images qui m'aurait permis de faire des cercles parfaits et de supprimer le texte dans le fond gris. Sans recours à cette technique, j'ai dû laisser le texte, trop difficile à cacher sans compromettre la composition, et me contenter de cercles approximativement détourés.

ont utilisé la technique traditionnelle, que je préfère appeler « en direct », avec revues, ciseaux et colle en main. Certains ont choisi le photomontage assisté par ordinateur. J'ai observé les résultats suivants, que je vous livre aujourd'hui organisés en avantages et inconvénients pour chacune des techniques.

Technique « en direct » : avantages

La technique « en direct » permet une visualisation globale de la composition à chaque instant.

L'aspect manuel (découper, recouper, coller, décoller) procure une certaine détente physique favorable, nous le verrons, à l'état d'esprit recherché « d'éveil de la créativité ».

Le format de la table de travail (qui doit être dégagée et assez grande) permet de visualiser d'un seul coup d'œil tous les morceaux d'images à disposition s'ils sont suffisamment étalés.

Les associations d'images entre elles se font et se défont très rapidement, ce qui permet des essais innombrables en un temps limité.

Technique de conception assistée par ordinateur : avantages

Les visuels trouvés peuvent être agrandis, rétrécis, inversés, multipliés, etc., ce qui limite en théorie le temps de recherche du « bon » visuel.

Les couleurs d'un visuel peuvent être modifiées, ce qui est une autre source de facilité pour respecter une harmonie colorée.

La nécessité de scanner chaque morceau d'images pousse le concepteur à limiter le nombre de morceaux d'images utilisés, ce qui en soi est une bonne approche mais engendre d'autres inconvénients.

Technique « en direct » : inconvénients

La nécessité de manipuler beaucoup de morceaux d'images pousse les débutants à saturer leurs compositions de visuels souvent très petits. Ils n'opèrent pas suffisamment de tri en termes de taille des visuels.

Technique de conception assistée par ordinateur : inconvénients

Le travail sur un écran d'ordinateur ne permet pas une visualisation globale de la composition à chaque instant, car des opérations de zooms incessantes sont nécessaires.

La nécessité de scanner chaque morceau d'image pousse le concepteur à préméditer le résultat attendu pour s'éviter des opérations de scans finalement inutiles. Cette démarche supprime l'étape d'expérimentation tous azimuts qui garantit la réussite du photomontage.

Mon conseil

La méthode la plus astucieuse et la plus créative consiste à mon avis à utiliser majoritairement la technique en direct, qui facilite la démarche de créativité, et à utiliser ponctuellement la conception assistée par ordinateur pour régler un problème précis : mettre une image à une échelle donnée, modifier son effet de perspective, modifier sa couleur, répéter le même visuel plusieurs fois, etc.

Partie 1

L'étape de conception du projet

Dans cette première partie de l'ouvrage, je souhaite étendre l'usage habituel des planches déco à d'autres applications et montrer à quel point elles peuvent être un outil de création à part entière particulièrement efficace pour qui sait les utiliser dans ce sens. Au cours de mon expérience professionnelle, j'ai en effet observé que les planches sont trop souvent limitées à la description d'une proposition décorative « pré-conçue », ce qui est fondamentalement différent.

Cette sous-utilisation m'incite aujourd'hui à transmettre mon enthousiasme pour cet outil, afin de vous entraîner à un usage élargi des planches dans l'exercice de votre métier. Pour ce faire, je développe dans les chapitres suivants des méthodes que j'ai testées et j'analyse en détail des exemples qui vous permettront de « pratiquer » les planches à un niveau professionnel poussé.

Exemple de planche réalisée pour l'aménagement théâtralisé d'une confiserie, dans le cadre d'un parc d'attraction. Pour répondre à la demande de mon client qui m'avait fourni un scénario historique précis à illustrer, j'ai utilisé les planches à la fois pour trouver des idées précises de couleurs et de matières et pour tester la réaction de mon client à cette matérialisation visuelle de son cahier des charges historique. La présentation de cette planche (complétée par une seconde) m'a permis d'emporter d'emblée l'adhésion des différents services concernés par le projet.

Objectifs

La planche déco est un outil de communication de vos idées d'aménagement intérieur à la phase de conception d'un projet. Cet outil « multi-usages » vous permet à la fois de trouver des idées créatives, de renouveler vos sources d'inspiration et de décrire visuellement un esprit décoratif à votre client.

Trouver des idées créatives

Pour chaque nouveau projet d'aménagement intérieur qui vous sera confié, vous prendrez le réflexe de réaliser une planche pour « trouver » des idées créatives adaptées au projet et non pas seulement pour décrire des idées imaginées dans votre esprit.

En effet, ces dernières sont nourries des sédiments de tout ce que votre mémoire visuelle a enregistré : ces souvenirs sont flous et ils concernent des idées vues souvent plusieurs fois ailleurs et par conséquent peu innovantes.

Pour cette raison, ce que votre « esprit » ou « imagination » produit sans l'aide d'une source documentaire immédiate rivalisera rarement avec ce qu'il est capable de produire à l'aide d'images « fraîches » (exception faite des esprits très créatifs et entraînés).

Si vous pensez que l'utilisation des magazines pousse le créatif à plagier ses collègues plutôt que d'utiliser ses capacités de création « pure », je vous répondrai que tout dépend de la manière dont vous utilisez les idées que vous trouvez, et je vous engage à lire dès à présent les interviews regroupées en conclusion de cet ouvrage (voir pages 166-174). Les stagiaires dont les travaux sont reproduits dans les différents chapitres s'expriment notamment sur ce sujet.

Renouveler ses sources d'inspiration

Lorsque vous aurez acquis la méthode de conception de ces planches déco, vous comprendrez qu'elle vous permet surtout de renouveler vos idées et vos sources d'inspiration, à l'occasion de chaque nouveau projet.

J'ai vérifié, lors des cours de décoration donnés à des adultes débutants mais très motivés, que le premier projet qu'ils réalisaient concrétisait toujours leur « goût » esthétique du moment, naturellement influencé par les tendances actuelles de la décoration. J'ai observé ensuite que beaucoup se trouvaient en difficulté à l'occasion du second projet d'étude face à la nécessité d'explorer une nouvelle voie « esthétique ».

Pourtant, lorsque vous exercerez professionnellement, vous serez confrontés à deux situations récurrentes : **la lassitude envers un esprit décoratif « tendance du moment »**, auquel vous adhérez et que vous avez déjà eu l'occasion de décliner sur plusieurs projets, et **la nécessité d'adapter vos réponses décoratives à vos clients** dont les goûts esthétiques diffèrent parfois un peu ou beaucoup des vôtres.

Pour ces raisons, vous utiliserez la planche déco comme un vent neuf, qui dynamisera votre créativité à chaque nouvelle demande.

Décrire visuellement un esprit décoratif

Vous disposez de plusieurs moyens visuels pour décrire vos propositions d'esprit décoratif, pourtant un seul selon mon expérience est sans ambiguïté d'interprétation pour votre client : **la planche que j'ai nommée « Ambiance »**. Ce type de photo-

Un type de planche/un projet

montage décrit à la fois les caractéristiques de l'espace concerné (volume, ouvertures, etc.), les couleurs, les matières, les styles, les formes qui constituent l'esprit décoratif proposé et surtout le dosage précis que vous prévoyez d'en faire.

Nous verrons que certains types de planches (la planche « Kaléidoscope ») décrivent un esprit décoratif et une gamme colorée mais ne précisent pas le **rapport de proportions des « ingrédients » entre eux** : couleurs, formes, matériaux, styles, etc., ni leur positionnement dans l'espace concerné.

Si vous avez déjà fait de la pâtisserie, vous savez que le dosage des ingrédients et l'ordre des étapes sont déterminants dans l'obtention d'une préparation précise. Il en est exactement de même en décoration intérieure.

Cette planche « Ambiance » a été conçue par Géraldine Graux, dans le cadre d'un stage. Voir le schéma page 63, qui analyse la composition.

Choisir le type de planche déco adapté aux contraintes du projet

Pour ces raisons, vous apprendrez à réaliser plusieurs types de planches qui permettent tous de décrire visuellement l'esprit décoratif d'un projet, mais vous apprendrez également à choisir certaines méthodes par rapport à d'autres en fonction du temps de conception dont vous disposez, de l'enjeu du projet et de l'exigence de communication visuelle appliquée à votre tandem client/projet. Globalement, la méthode pédagogique que je propose classe les planches selon leur contenu. Je présenterai cela dit des cas particuliers de planches, qui combinent plusieurs types de contenus. Vous distinguerez notamment dans les chapitres suivants la planche « Ambiance » de la planche « Matériaux & accessoires » ou de la planche « Kaléidoscope ». Une autre catégorie, la planche « Concept », sera normalement réservée à la conception d'espaces commerciaux. Quant à la planche « Sources d'inspiration », elle sera réalisée en tout début de projet. Cette énumération n'est pas exhaustive, il faudrait également citer les versions combinées possibles dont je donne des exemples à plusieurs reprises dans cet ouvrage : « Matériaux + Sources d'inspiration » ou « Mobilier + Ambiance »...

Vocabulaire

Notez que j'ai nommé les différents types de planches avec une terminologie personnelle, qui n'appartient pas à un éventuel vocabulaire technique spécifique à la profession.