TALENTS

1

DARE YOUR DREAMS*

*Osez vos rêves

BALSAN
Surfaces textiles

WHO'S WHO ?

FR

BALSAN
Implanté au cœur de notre pays, cet important fabricant français de moquettes de qualité développe une gamme de moquettes personnalisées à destination des professionnels du bâtiment et de l'hôtellerie en France et à l'export.

Plus d'info sur balsan.com

L'ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE LYON
La tradition textile Lyonnaise de la soierie et des imprimés
Pour les besoins de l'industrie textile, L'Ecole de Lyon a formé depuis le début du XIXème siècle des générations de concepteurs/dessinateurs textiles. Basée aujourd'hui aux Subsistances, très beau lieu culturel de diffusion et de production artistique, elle perpétue la tradition en offrant une formation orientée plus particulièrement sur la création de motifs pour l'impression textile

École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon

www.ensba-lyon.fr

A la clef, le Diplôme National d'Art et Technique (DNAT). Un enseignement théorique et pratique étalé sur 3 ans, étudiant les aspects esthétiques, sociologiques et techniques de la création « textile », de l'élaboration à sa réalisation.

GB

BALSAN
Established in the heart of our country, this benchmark French manufacturer has developed a line of top quality customized carpets for the construction and hospitality industry in France and for export.

More about balsan.com

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS OF LYON
The Lyon school has trained generations of textile designers and draughtsmen for the needs of the textile industry since the early 19th century. Now based in the very beautiful cultural centre for artistic production and distribution known as Les Subsistances, it continues this tradition by providing training focused more specifically on the creation of designs for textile printing.

École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon

www.ensba-lyon.fr

A national art and technical diploma on graduation (DNAT in French). An education including theory and practice, spread over 3 years, studying the aesthetic, sociological and technical aspects of «textile» creation,from the elaboration to the production.

RENCONTRES DE TALENTS

L'un des talents de la société Balsan est **d'oser saisir l'innovation sous toutes ses formes :** technologique, écologique, artistique. Et c'est sans doute le secret de sa réussite.
Aussi quand la responsable style, Stéphanie Bourgeois, a suggéré de plonger dans un vivier de jeunes talents, elle a obtenu carte blanche pour collaborer avec une école d'art. **Le challenge était de bousculer les habitudes…** en intégrant les exigences professionnelles. Vous aurez la preuve, dans les pages suivantes, que **les contraintes stimulent la créativité.** Retenez bien les noms de ces jeunes créateurs, vous devriez en entendre parler.

GATHERING TALENTS

One of Balsan's talents is that it **dares to seize innovation in all its forms:** technological, ecological, artistic. This is undoubtedly the secret of its success.
So when the collections manager, Stéphanie Bourgeois, suggested diving into a talent pool of young people, she was given free rein to work with an art school. **The challenge was to shake up the status quo** by integrating professional requirements. In the following pages you will see **the proof that constraints stipulate creativity.** Remember the names of these young creators, you'll be hearing talk of them in the future.

LE DÉROULÉ DU PROJET

14 filles, 1 garçon. Ils appartiennent tous à l'Ecole Supérieure des Beaux - Arts de Lyon et ont choisi l'option textile. Avec les conseils de Carole Fromenty, leur enseignante, ils ont relevé le défi. Ils se lancent dans la création d'une collection de nouveaux motifs de moquette en tenant compte des conditions réelles : le marché de l'hôtellerie, les nouvelles technologies industrielles de la société Balsan et son image haut de gamme. Avec une difficulté de taille : travailler pour une chambre d'hôtel, un lieu, qui doit être, paradoxalement, sans personnalisation précise mais convivial !
La société Balsan a retenu beaucoup de créations et chaque étudiant a eu, à sa grande satisfaction, un projet imprimé.

THE PROJECT OUTLINE

14 girls, 1 boy. They all come from Ecole Supérieure des Beaux- Arts of Lyon and took the textile option. Advised by their teacher, Carole Fromenty, they took up the challenge. They embarked on the creation of a collection of new carpet designs making allowance for real-world conditions like the hospitality market, Balsan's new industrial technologies and its upmarket image. With one serious difficulty: working for one hotel room, one place, which paradoxically had to be without precise customization yet welcoming!

Balsan accepted many creations and each student had one project completed, to their great satisfaction.

SOMMAIRE

RODOLPHE **AKE** 6

JULIE **MAURIN** 10

CHARLINE **BAILLIEUL** 14

CLAIRE **ISEPPI** 18

GALATÉE **MARTIN** 22

LUCILE **FRANCONY** 26

MAEVA **GRAPAIN** 30

MAUD **WAGHETZKY** 34

MANON **SOYER CHAUDIN** 38

MYRIAM **JOUD** 42

NOÉMIE **LACROIX** 46

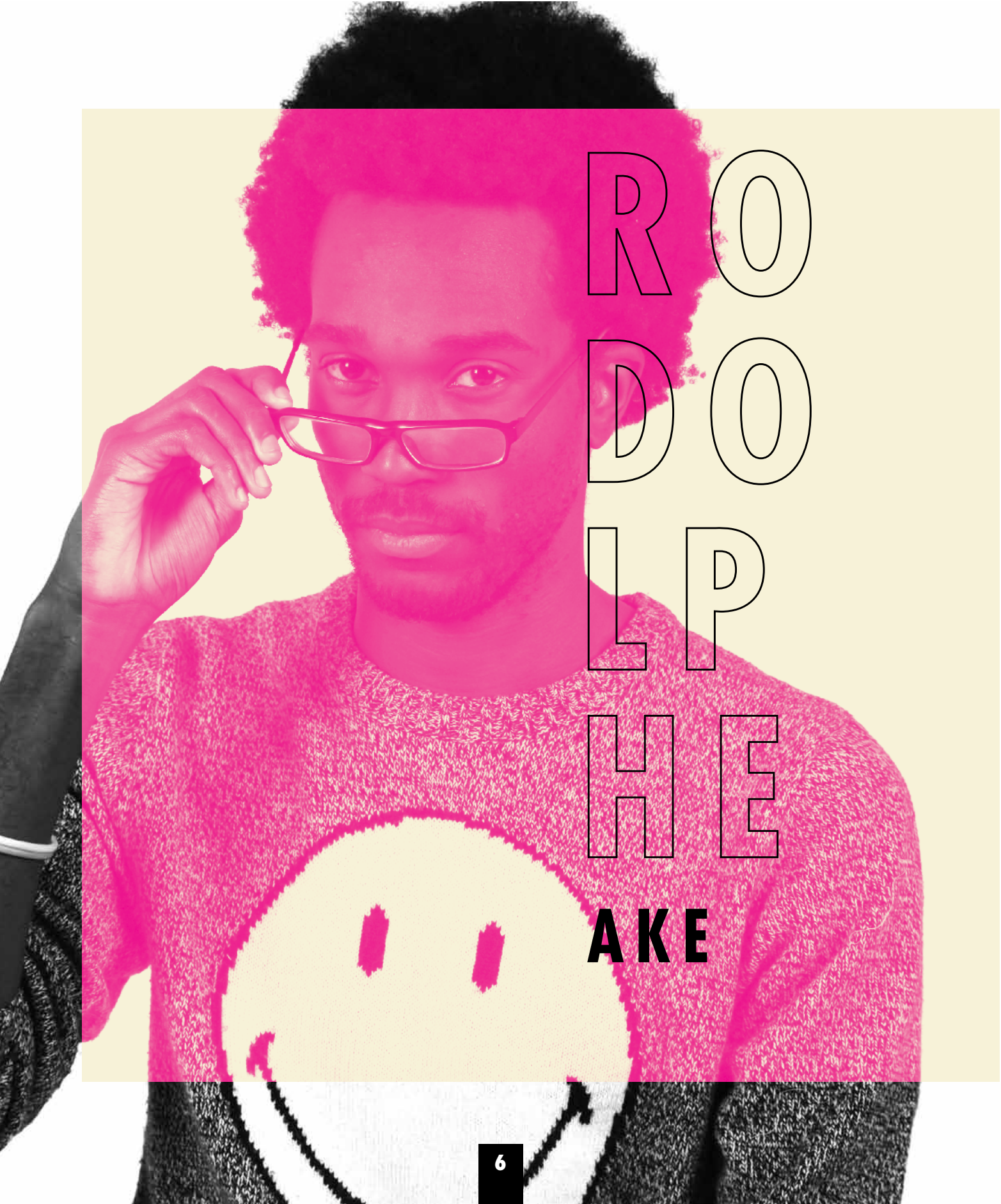
CAMILLE **BERTRAND** 50

LILY **BONNET** 54

CHARLOTTE **RADTKOWSKY** 58

CHARLOTTE **PECHOUX** 62

Pour chaque projet, la recherche collorielle a été réalisée sur la base des 160 couleurs de l'outil Color Spirit de Balsan.
For each project, research into colour schemes has been carried out based on the 160 colours of Balsan's Color Spirit tool.



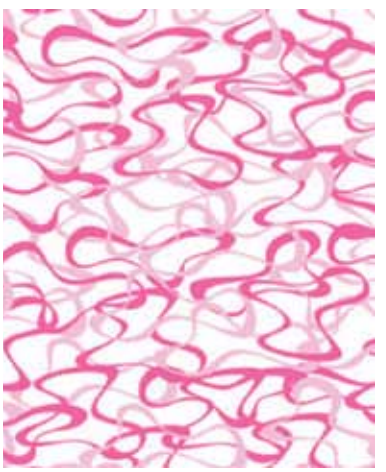
RODOLPHE AKE

EFFET POP

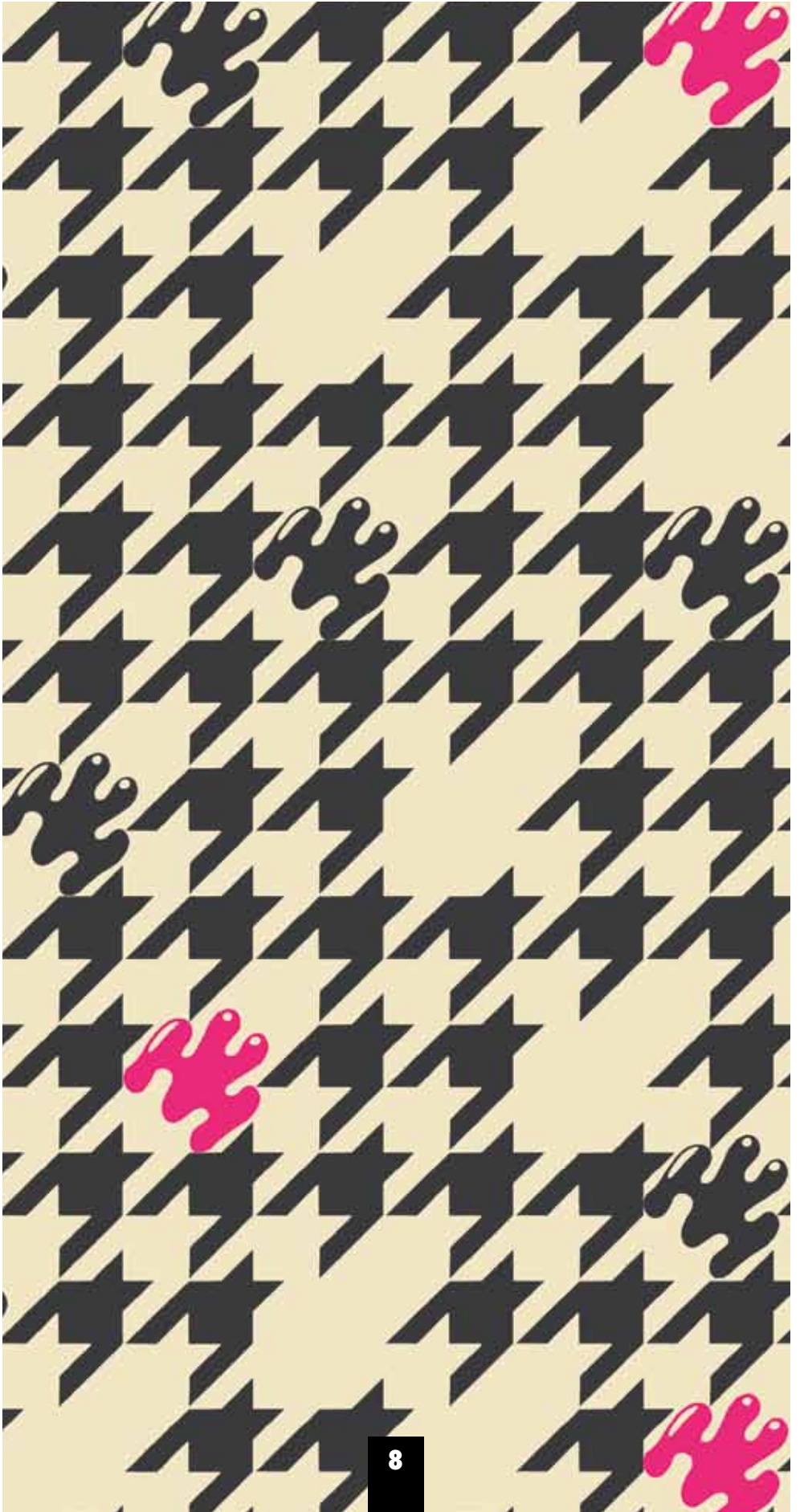
Mon projet pour la moquette est une réinterprétation du motif pied-de-coq.
J'ai décidé d'appliquer à ce motif un effet « POP » et déformé. Je voulais **une esthétique ludique, colorée** car l'hôtel est un lieu d'accueil au décor souvent assez neutre.
Ce projet s'inscrit dans ma démarche de **réinterprétation de motifs classiques,** engagée depuis le début de mes études dans le domaine du design textile.
J'aime me réapproprier les motifs traditionnels et leur incorporer une nouvelle esthétique plus **ironique et plus personnelle.**

POP EFFECT!

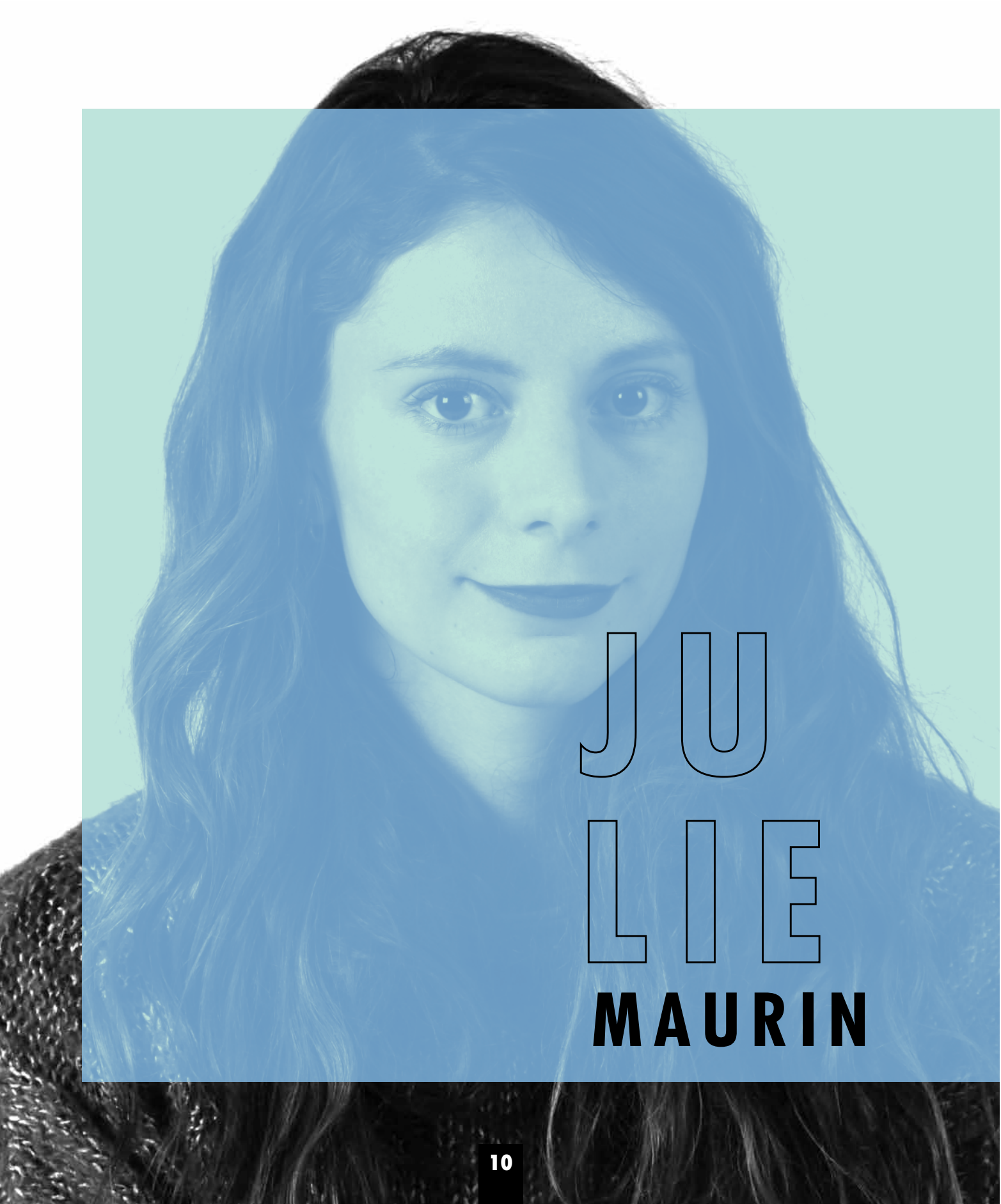
My project for the carpet is a reinterpretation of the houndstooth pattern.
I decided to apply a distorted «POP» effect to this pattern. I wanted **a colourful, fun look** because the hotel is a venue where the décor is often quite neutral.
This project fits with my approach of **reinterpreting traditional patterns,** begun since the start of my studies in the field of textile design.
I love to take traditional patterns and incorporate a fresh, **more ironic and personal look.**



Karim Rashid



CS610	CS985	CS525



JULIE MAURIN

RÊVES ET DOUCEUR

Dans mon travail, j'ai un intérêt particulier pour la peinture, le dessin et les voyages. Pour ce projet, je me suis inspirée des formes qui reviennent souvent dans les peintures. De caractère plutôt abstraites, elles sont devenues plus géométriques. Les lignes de fond, assez incertaines, sont là pour **accentuer l'effet de flottaison** que j'ai souhaité retranscrire dans cet imprimé.
J'ai également voulu intégrer des formes plus effacées en superposition, composées de trames diverses. Les couleurs choisies sont dans **les bleus, verts ou gris pâle** pour amener de la douceur. L'effet désiré est un imprimé touchant à l'imaginaire et aux rêves qui, pour moi, sont indispensables dans **le lieu apaisant** que doit être une chambre d'hôtel.

DREAMS AND SOFTNESS

In my work, I take a special interest in painting, drawing and travel. For this project, I was inspired by the shapes that are often found in paintings. Mostly abstract in nature, they have become more geometric. The rather uncertain background lines are there to **heighten the floating effect** that I wanted to retranscribe in this design.
I also wanted to integrate more subdued shapes by superposing, composed of various patterns. The colours chosen are in **blues, greens or pale grey** to add softness. The desired effect is a print linked to the imagination and dreams, which are indispensable for me in the **peaceful place** any hotel room should be.

Liz Ainslie

Franciska Clausen

CS905	CS910	CS942	CS990	CS150	CS115	CS110	CS123

CHARLINE BAILLIEUL

TRANSPARENCE ET LUMIÈRE

Durant ma première formation en DMA option tissage, j'avais travaillé **sur la lumière et la transparence** notamment en utilisant des fils de nylon et de la résine. Pour poursuivre ce travail, je souhaite créer une opposition entre forme et lumière, matériel et immatériel. Cette opposition donne l'impression de masses en lévitation et en flottement dans l'espace. Les formes sont comme révélées par la lumière et l'univers ainsi créé semble **insaisissable et déconcertant.**
Ma volonté était d'apporter des sensations visuelles au client. J'ai utilisé des couleurs froides pour créer **une ambiance un peu irréelle** pour le spectateur.

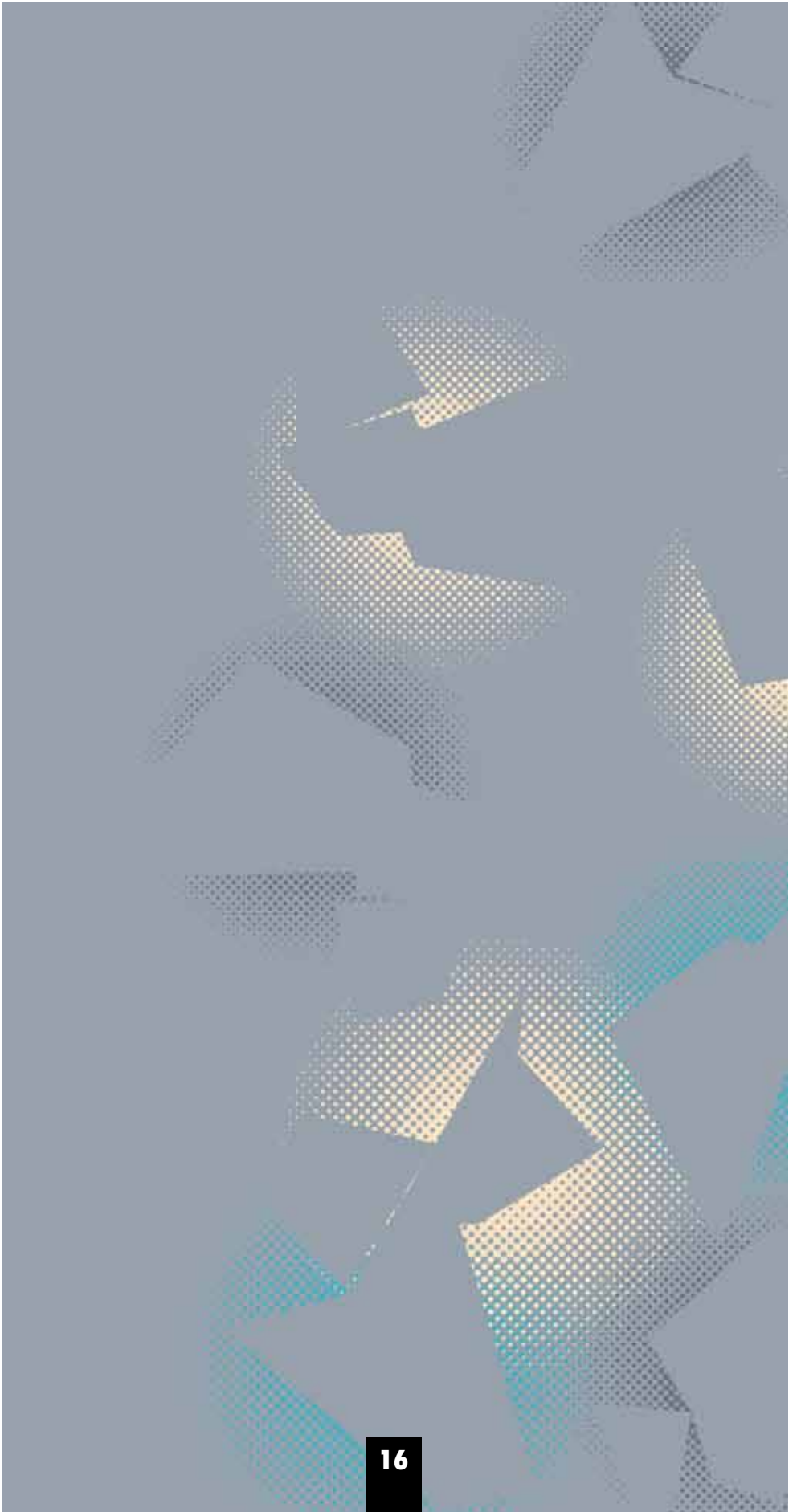
TRANSPARENCY AND LIGHT

During my first DMA course with the weaving option, I worked **on light and transparency** notably using nylon thread and resin. To continue that work, I want to create a contrast between shape and light, tangible and intangible. This contrast gives the impression of masses levitating and floating in space. It is as if the shapes are revealed by the light and the world this creates seems **elusive and disconcerting.**
My intention was to give the customer visual sensations. I used cold colours to create **a slightly unreal ambiance** for the viewer.

Stephen Antonakos

Doug Wheeler

Buzzi & Buzzi



CS910	CS917	CS924	CS602	CS161

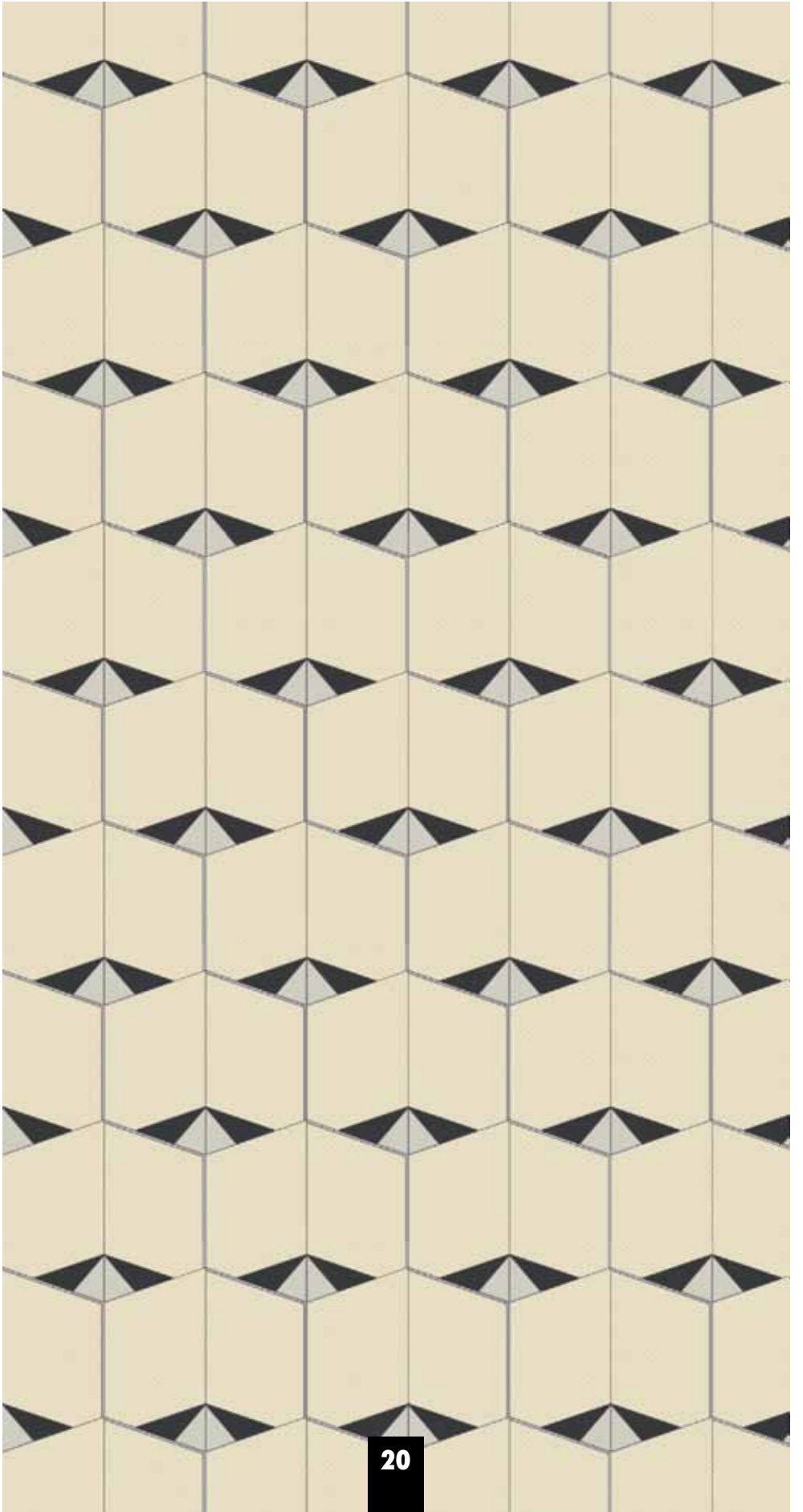
CLAIRE ISEPPI

EFFET DE VOLUMES

Après une première formation artistique, je me suis engagée dans une pratique du design textile pour m'intéresser au motif. Je crée souvent des collections à partir de **l'observation d'éléments réels :** matières naturelles, objets du patrimoine ou de collection…
Pour ce projet, je me suis inspirée des écailles de serpents pour créer un ensemble de modules en bois qui, agencées entre eux, forment une surface articulée. J'ai transcrit cet objet en motif infographique par des jeux de trames et de couleur afin de créer **une animation sur la surface du sol.** J'ai proposé sur ce principe plusieurs motifs qui créent des effets de volumes.

VOLUME EFFECT

After an initial training in art, I committed to working in textile design to focus on patterns. I often create collections from **observing real elements,** such as natural materials, heritage or collection objects…
For this project, I was inspired by serpents' scales to create a set of modules in wood that, slotted together, form a structured surface. I transcribed this object into a computer graphics design by playing on patterns and colour in order to create **a picture on the surface of the floor.** I proposed several designs on this principle, which create the effect of volumes.



CS995	CS990	CS121	CS123	CS870

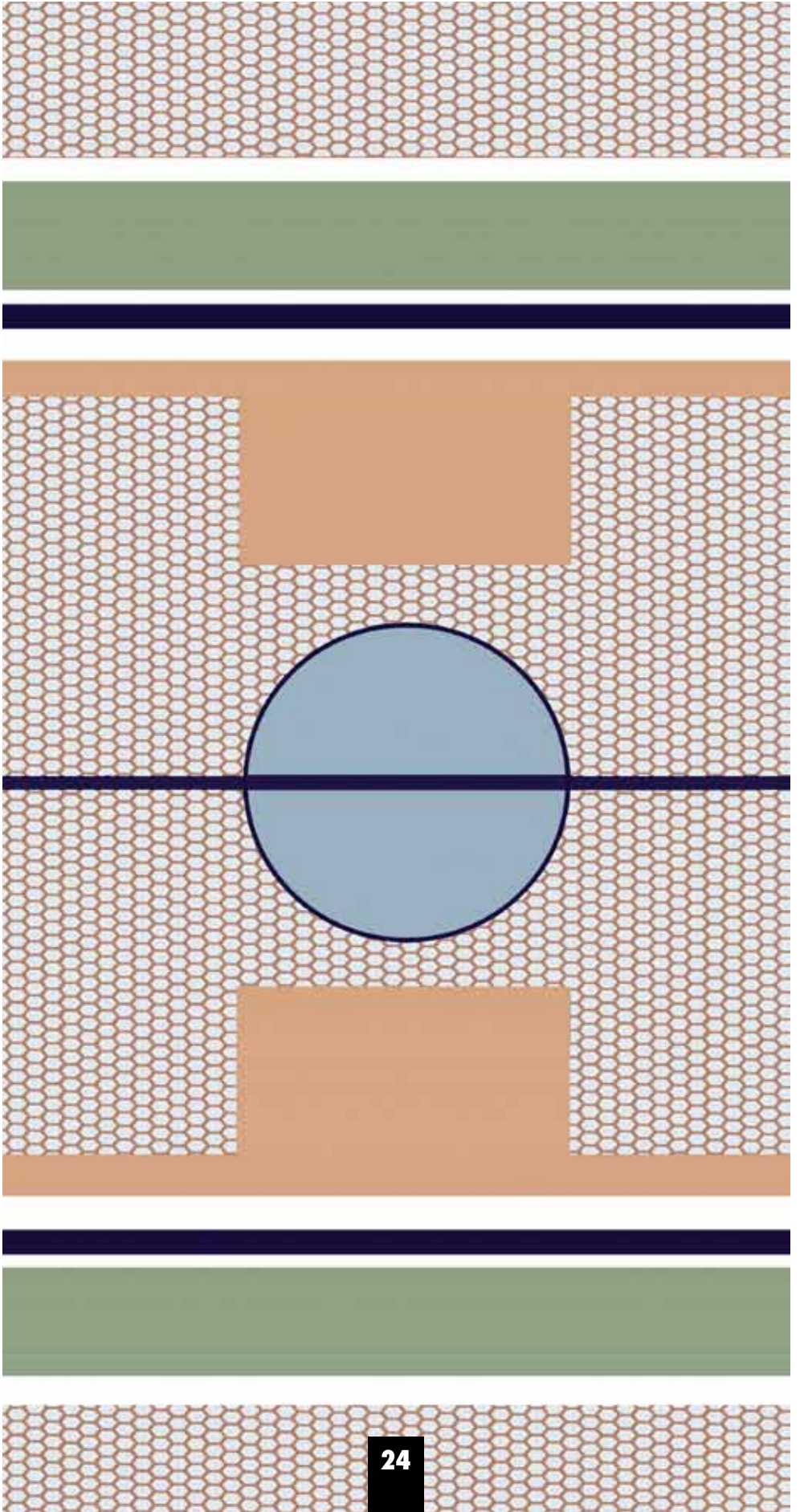
GALATÉE MARTIN

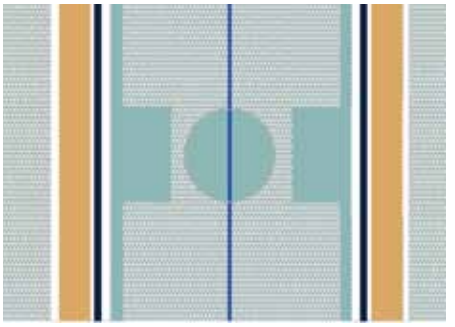
CHANGEMENT DE TERRAIN

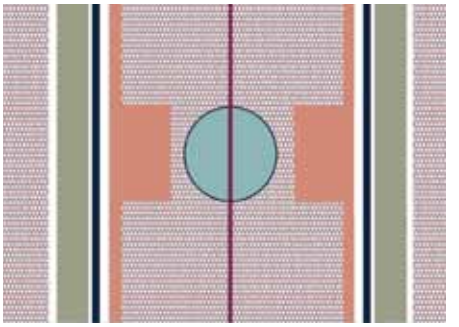
J'ai repris l'esthétique, les codes couleurs ainsi que les marquages au sol des **terrains sportifs** et je les ai transposés dans un autre lieu : celui de la chambre d'hôtel. En déplaçant le champ graphique du sport dans l'hôtellerie, je compose pour recréer un nouvel espace, tout en gardant les symboles et les délimitations. Par le changement de matière, **ces terrains imaginaires deviennent intérieurs.**
Je me suis inspirée des terrains vides de Ward Roberts pour les formes et les couleurs pastelles.

CHANGE OF PITCH

I took the aesthetics, colour codes and the ground markings of **sports grounds** and I transposed them to another place: namely the hotel room. By moving the graphic field of sports to hotels, I compose to recreate a new space, while at the same time retaining the symbols and demarcations. Through the change of material, **these imaginary sports grounds become interiors.**
I was inspired by the empty fields of Ward Roberts for the shapes and the pastel colours.







CS468	CS885	CS485	CS320	CS143	CS296	CS905	CS185

LUCILE FRANCONY

PRÉCIEUX

Poursuivant cette année, un travail sur **l'ennoblissement textile,** j'ai cherché un moyen de retranscrire l'univers de la broderie, joaillerie en motif.
Habituellement utilisé **pour embellir le corps,** j'ai voulu ici parer le sol d'un motif « perle » ou « sequin » surdimensionné, pour s'adapter à l'échelle d'une chambre.
Pour mettre en avant des sensations de volume et de brillance, j'ai utilisé des **couleurs contrastées** entre les aplats de remplissage et les serties des formes géométriques.

PRECIOUS

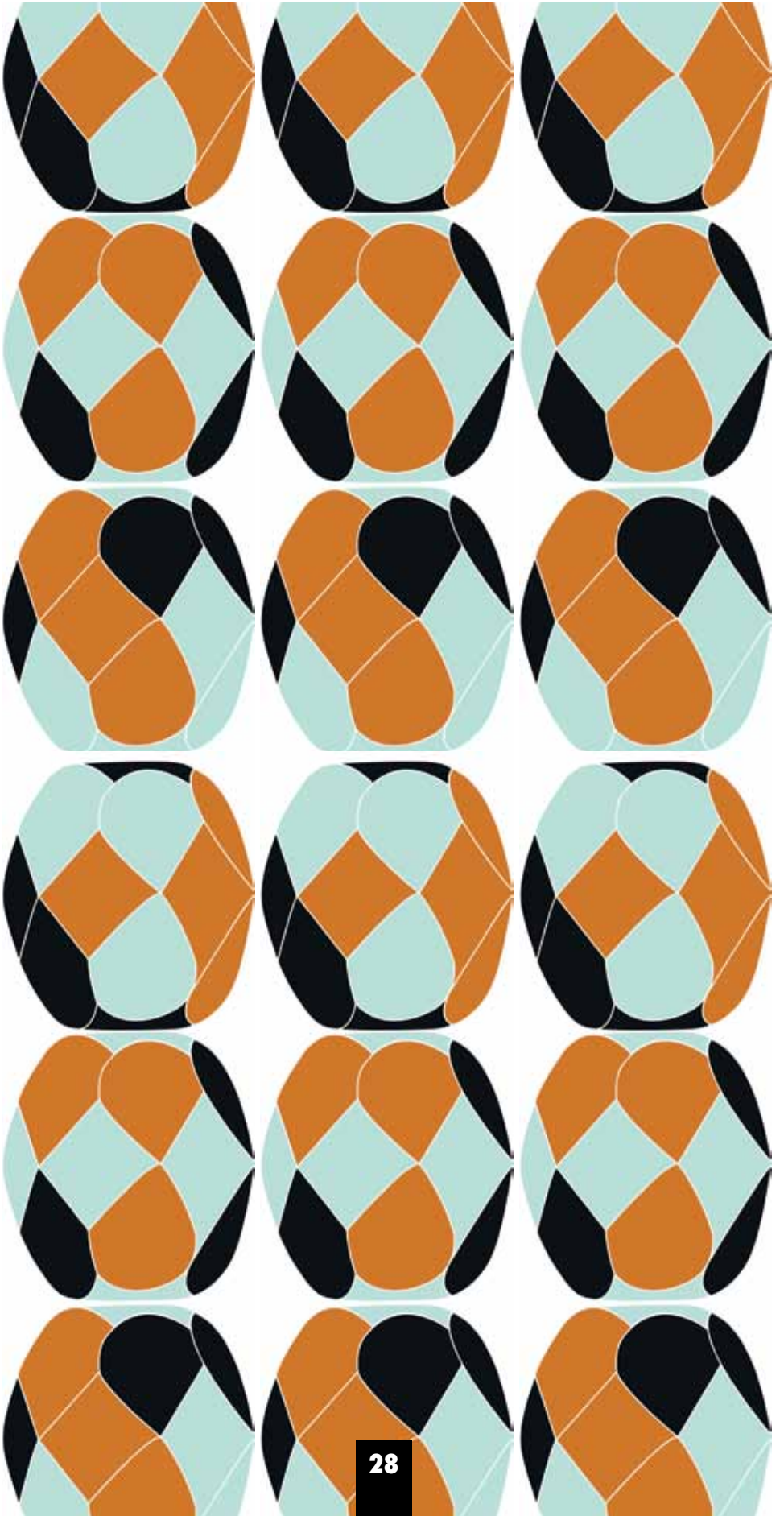
Continuing this year the work on **textile dry filling,** I looked for a way to retranscribe the world of embroidery and jewellery as a design.
Generally used **to beautify the body,** here I wanted to bedeck the floor in an oversized «pearl» or
«sequin» design, to fit the scale of a room.
To bring out the sensations of volume and brilliance, I used **contrasted colours** between the filling plates and crimps in geometric shapes.

Net-à-porter

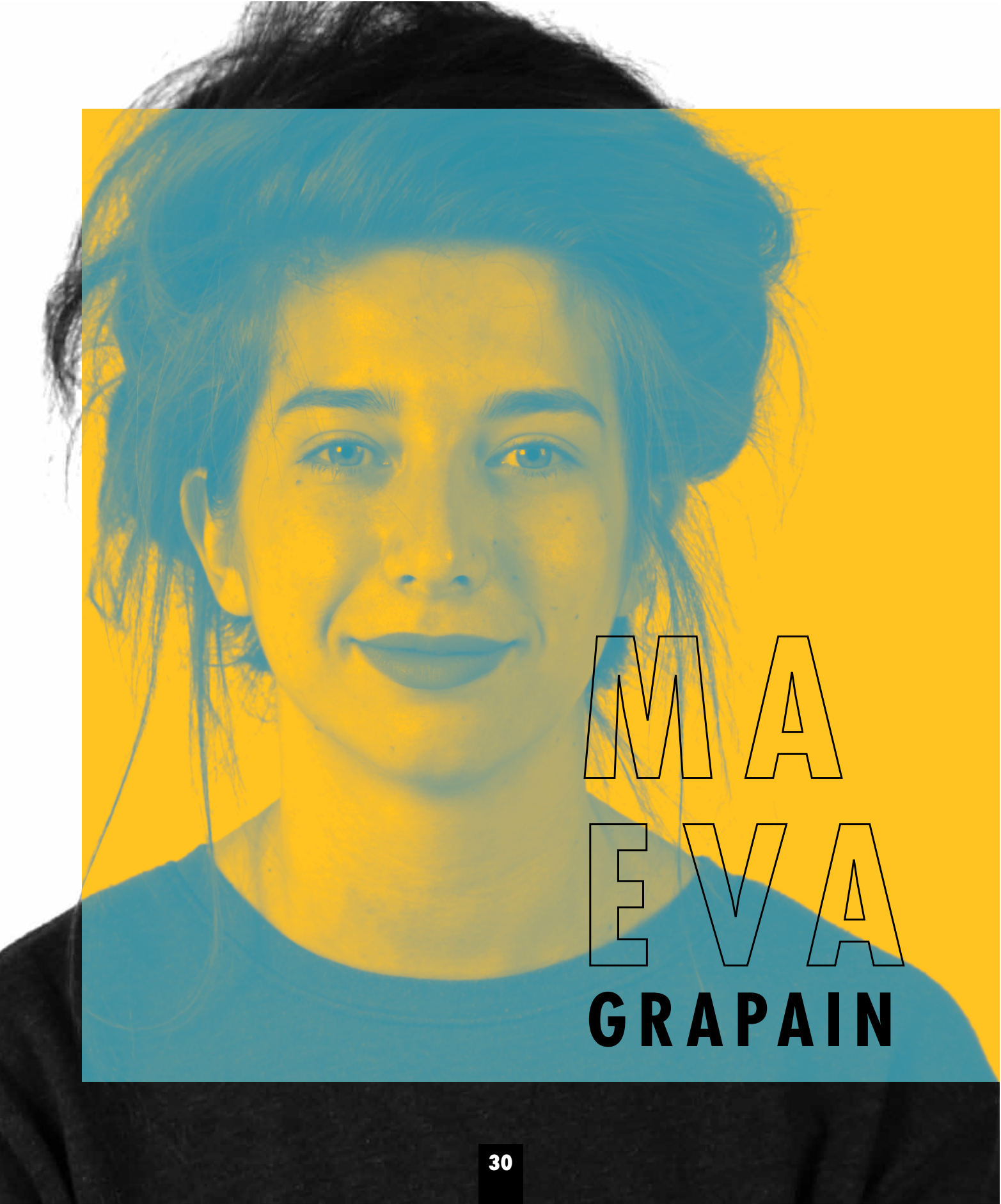
Lae Oldeamov

Givenchy A/W 2012-13

Isabella Sodi



CS890	CS190	CS655	CS123	CS606



MA EVA GRAPAIN

GÉOMÉTRIQUE ET ORGANIQUE

Mes recherches traitent la surface du sol selon **des plans schématiques de deux espaces spécifiques** d'un hôtel.
En effet, le couloir est un lieu de **passage éphémère** où différentes personnes se croisent, tandis que la chambre est **un espace intime** lié au repos et à l'immobilité. J'ai voulu retranscrire ces caractéristiques par des formes géométriques et organiques pour témoigner des nombreux flux passés, et ainsi créer une fluidité dans le couloir au moyen de traces et une singularité dans la chambre par des compositions de plus en plus denses et chatoyantes.

GEOMETRIC AND ORGANIC

My studies treat the floorspace according to the **schematic plans of two specific spaces** in a hotel.
In fact, the corridor is a **transient place** where different people come and go, whereas the room is an **intimate space** associated with rest and immobility. I wanted to retranscribe these characteristics by geometric and organic shapes to show the many past flows and in this way create a fluidity in the corridor by means of drawings and a uniqueness in the room through increasingly dense and sparkling compositions.

CS468	CS185	CS905	CS922	CS924	CS181

MAUD WAGHETZKY

DAMIER VAPOREUX

Inspirée par des jeux de lumière, je propose **un motif travaillé aux points.**
Le rythme de la main et son déplacement sur la feuille amènent des densités, des vides et des flottements dans l'espace. Des bandes d'images unies sont tissées avec le dessin aux points. Le tissage géométrique crée un damier vaporeux qui **fait vibrer la moquette.**
Progressif, le tissage donne une sensation d'évanouissement où le motif apparaît et disparaît. L'œil se promène au gré des vibrations entre le clair et l'obscur, **duel de couleurs lumineuses et reposantes.**

HAZY CHECKS

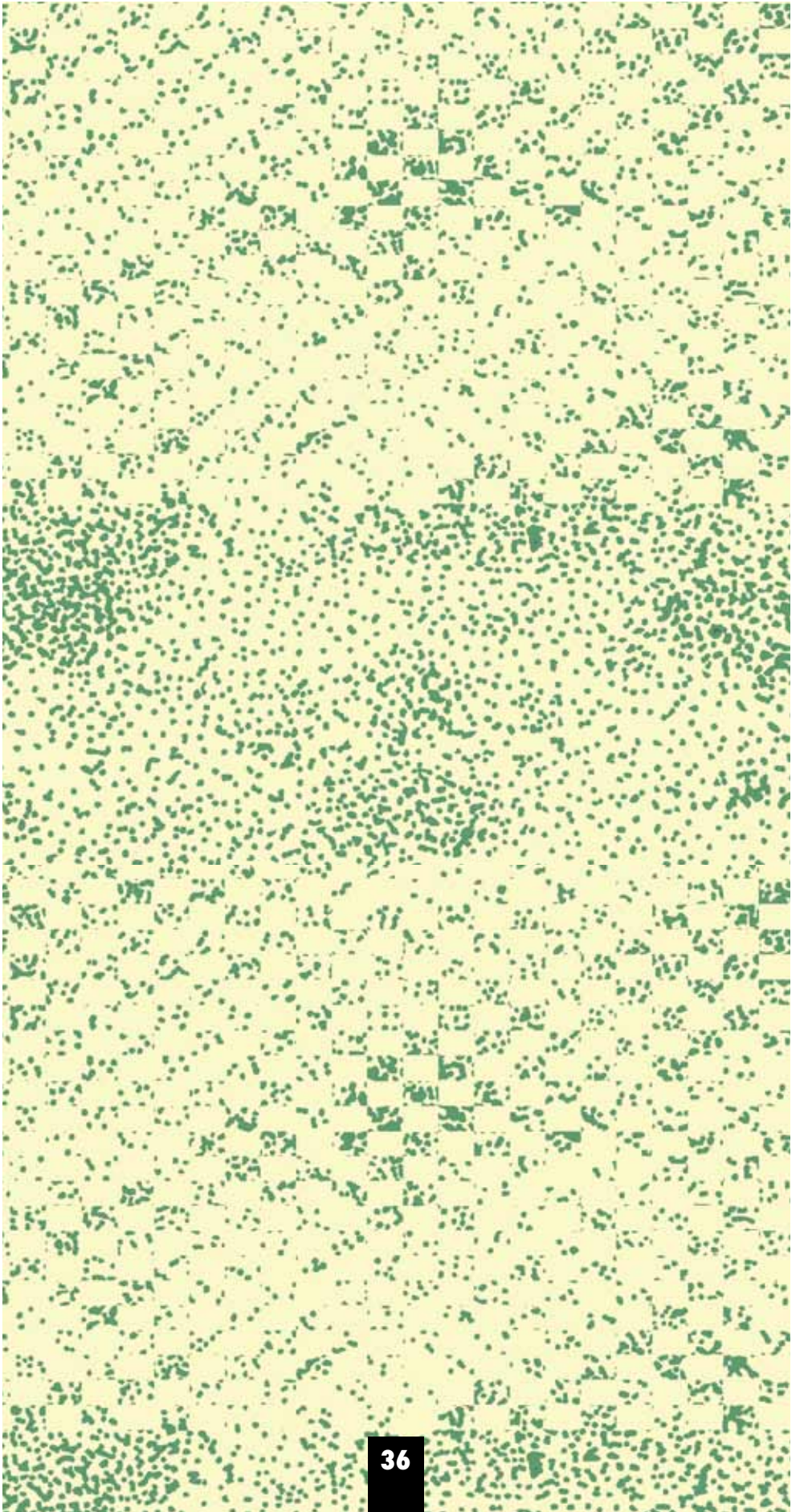
Inspired by lighting effects, I propose **a design built on points.**
The rhythm of the hand and its movement over the sheet lead to densities, gaps and hesitations in the space. Bands of joined images are woven with the points pattern. The geometric weaving creates a hazy check design that **makes the carpet vibrate.**
The progressive weaving gives a sensation of fading where the pattern appears and disappears. The eye follows the vibrations between light and dark, **duel of bright, restful colours.**

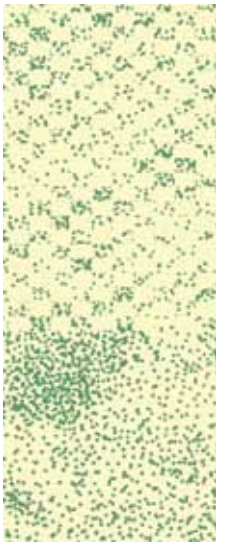
Andrew Burns

Jean Nouvel

Richard Vantielcke

Peter Zumthor





CS606

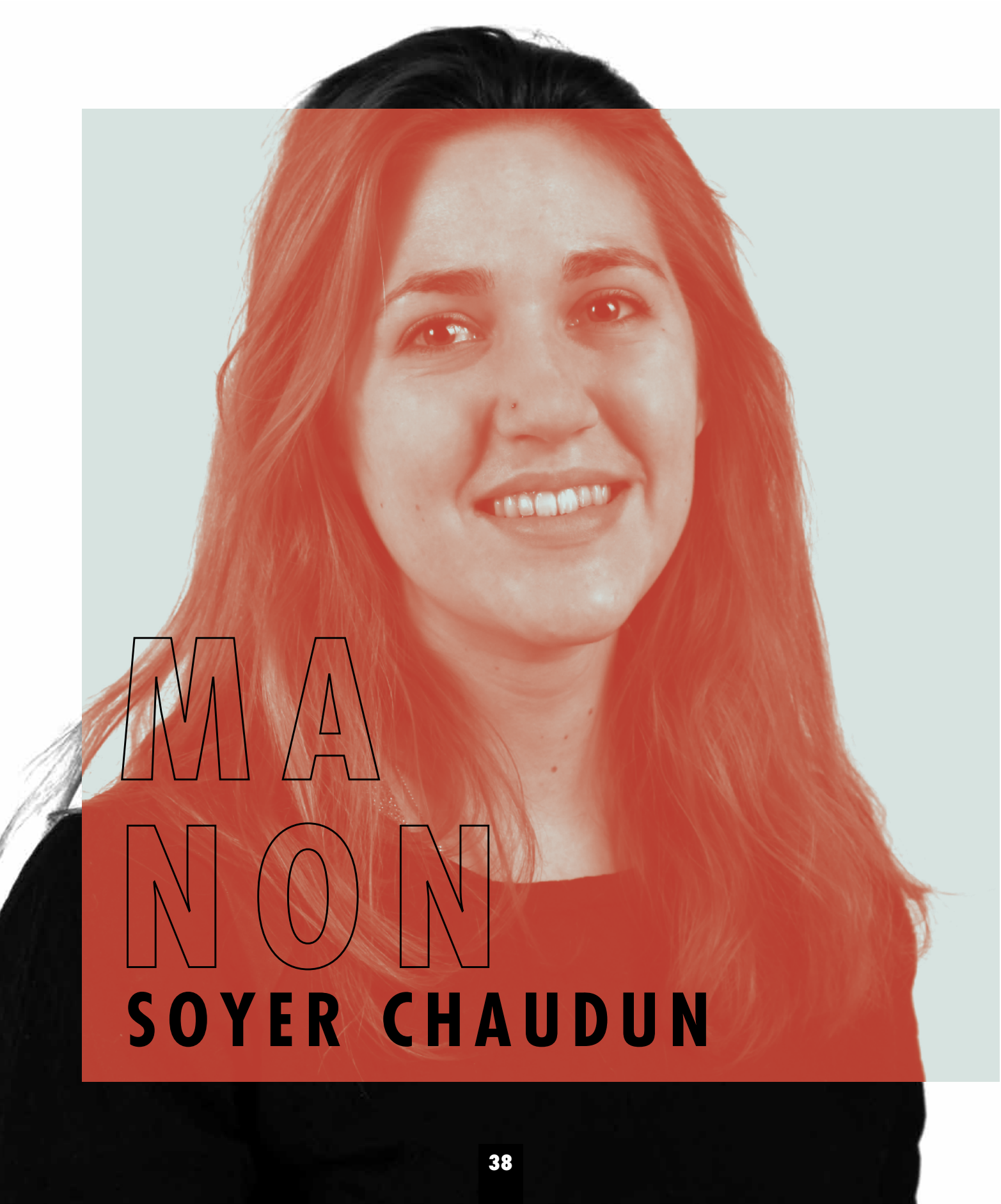
CS242

CS875

CS610

CS961

CS284



MANON

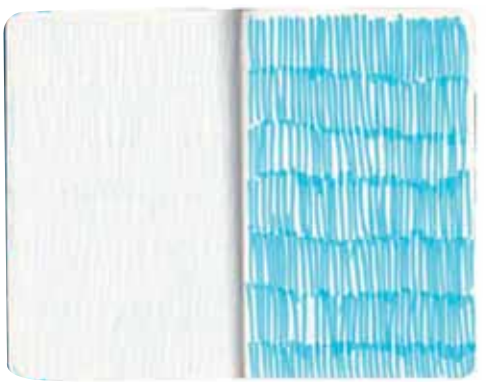
SOYER CHAUDUN

COLORIÉ

Les notions de gestes et de savoir-faire occupent une place importante dans mon travail de création. J'aime quand le produit raconte la technique par laquelle il est né, laisse vivre accidents et expérimentations qui lui donnent **son caractère et sa poésie.** Je cherche l'aléatoire, le sensible, l'effet auquel je n'aurais pas pensé spontanément.
Mes motifs se composent de recherches effectuées à la main pour mettre en valeur l'essentialité du geste du dessin, présentant un inventaire très riche d'éléments graphiques. Ils s'inspirent de la richesse colorée des tapis boucherouites et de la peinture très gestuelle de Franck Stella. La suggestion **d'un espace à colorier pose la question d'un espace à remplir,** à personnaliser, à s'approprier momentanément.

A SPACE TO COLOUR

The notions of movements and know-how play an important part in my creative work. I love it when the product tells of the technique through which it came into being, allowing for accidents and experiments that give it **its character and poetry.** I look for the random, the sensitive, the effect I would not have thought of spontaneously.
My designs consist of studies done by hand to bring out the essential nature of the gesture or drawing, presenting a very rich inventory of graphic elements. They are inspired by the colourful richness of boucherouite carpets and the very gestural art of Franck Stella. The suggestion **of a space to colour raises the question of a space to fill,** to personalize, to takeover momentarily.



CS925	CS922	CS905	CS615	CS924

CS190	CS847	CS905	CS827	CS312

CS915	CS625	CS220	CS770	CS280

C570	CS885	CS841	CS820	CS905

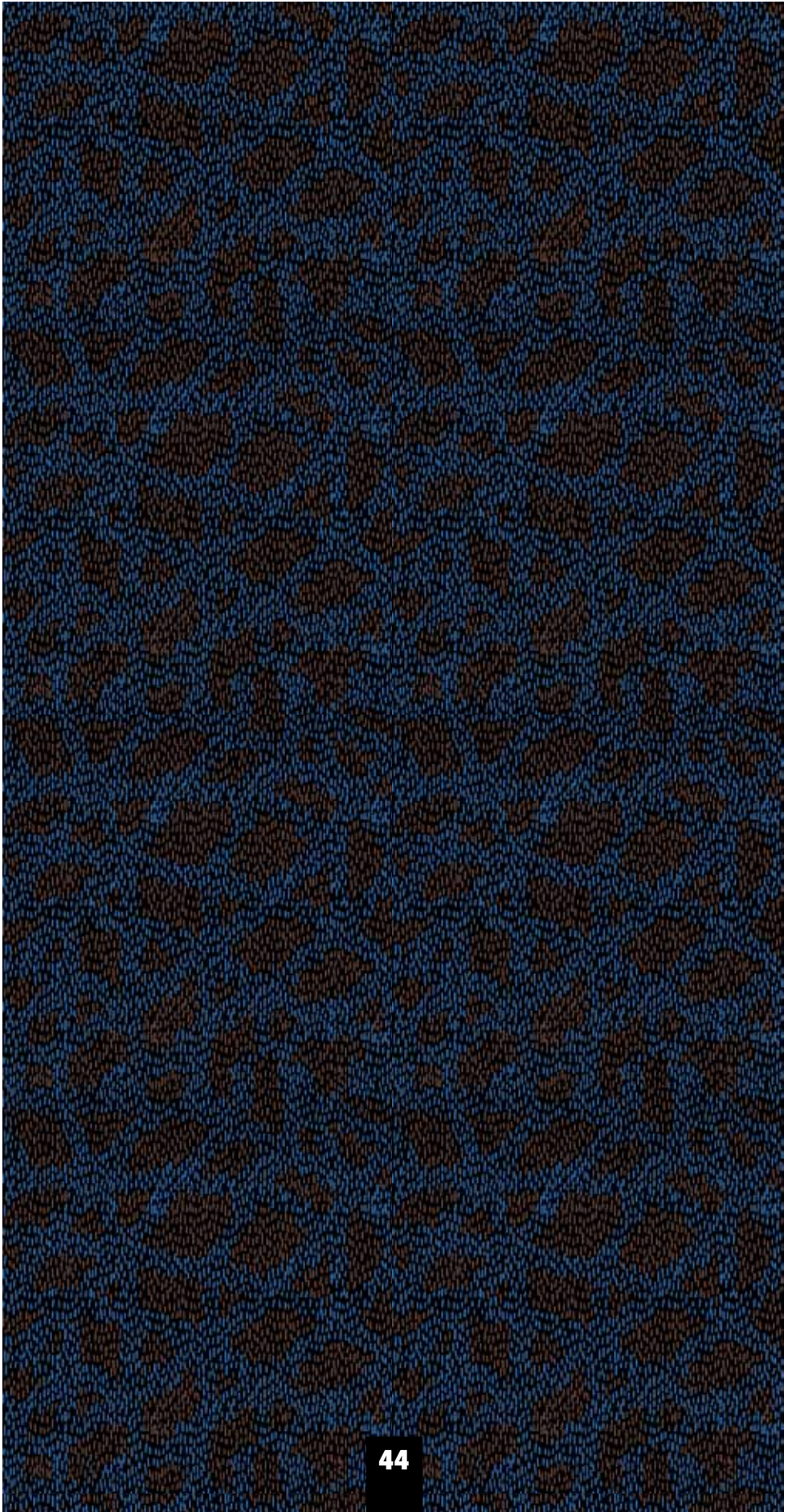
MYRIAM JOUD

POINTILLISTE

Pour ce projet de moquette, je me suis inspirée par la peinture pointilliste. Dans **l'idée de la texture de la moquette,** j'ai commencé par travailler une base de trame en petites hachures dessinées à la main
J'ai donc réalisé 2 compositions reprenant des formes géométriques que j'ai rendues plus sensibles **en jouant avec ce côté manuel de la trame.** J'ai utilisé des **couleurs assez contrastées** qui vont créer une vibration plus ou moins forte des motifs. Ce travail s'inscrit dans ma problématique personnelle où je cherche à mêler motif et matière afin de créer une perturbation.

POINTILLIST

For this carpet project, I was inspired by pointillist painting. In **the idea for the texture of the carpet,** I started by working on a pattern base in small hand-drawn shadings.
So I made 2 compositions reusing the geometric shapes that I rendered more sensitive **by playing on this manual side of the pattern.** I used **quite contrasting colours** that will create a more or less strong vibration of the patterns. This work fits in with my personal problem as I seek to combine pattern and material in order to create a disturbance.

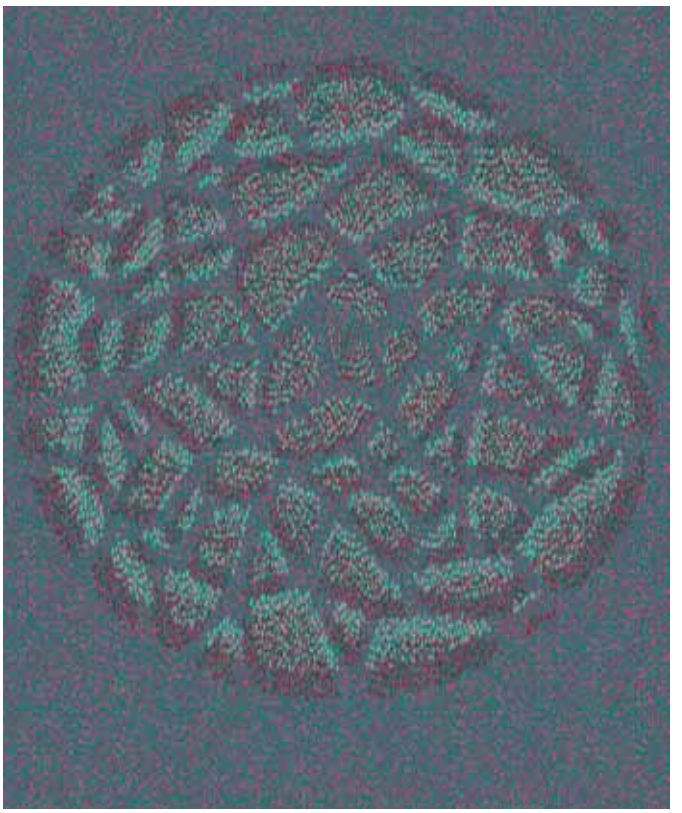


CS286

CS560

CS555

CS110



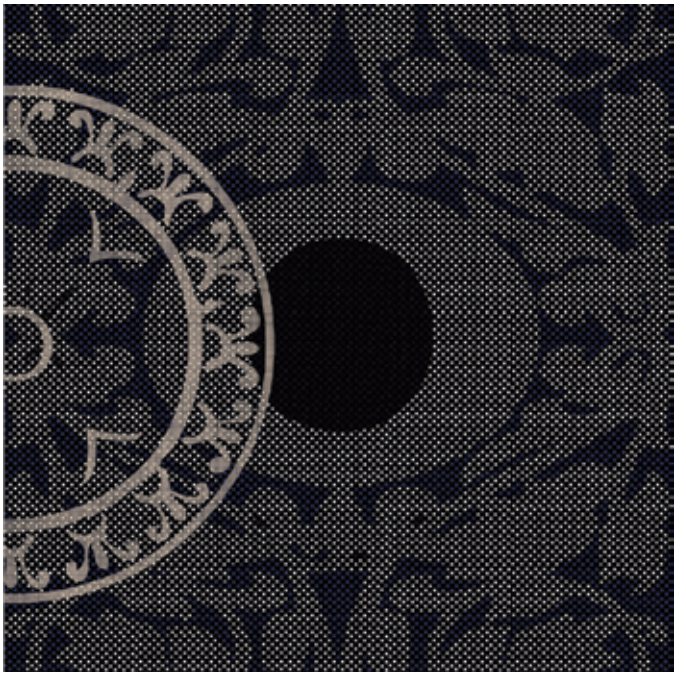
NOÉMIE LACROIX

ET VICE VERSA !

J'ai misé sur… les cartes : elles possèdent plus de 2 facettes. On les manipule, on les distribue, on les cache… Elles peuvent évoquer **le mystère, la surprise ;** elles portent la déception, la victoire, le partage, la stimulation.
Pour les chambres, les formes sur la moquette s'assimilent à des zones, une sorte d'espace scénique plat sur lequel on se pose, on dispose. Une mécanique de **dissociation et d'association.** A l'image d'un jeu de construction, chaque élément est indépendant et interdépendant de l'ensemble.
Quant au couloir, espace de flux et de reflux par essence, il est passerelle, complice d'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et vice versa. Ma composition fait appel à cette **mobilité.**

AND VICE VERSA !

I have gambled on… cards: they have more than 2 facets. They are picked up, dealt out and hidden… they can evoke **mystery and surprise;** they are bearers of disappointment, victory, sharing and stimulation.
For the rooms, the shapes on the carpet can be compared to zones, a kind of flat scenic area which one alights upon and then uses.
There is a mechanism of **disassociation and association.** In the image of a game of construction, each element is independent and interdependent of the whole.
As for the color, in essence an area of ebb and flow, it is a link, complicit of a movement from the interior to the exterior and vice versa. My composition calls on this **mobility.**



CS165	CS142	CS180	CS910	CS915

CAMILLE BERTRAND

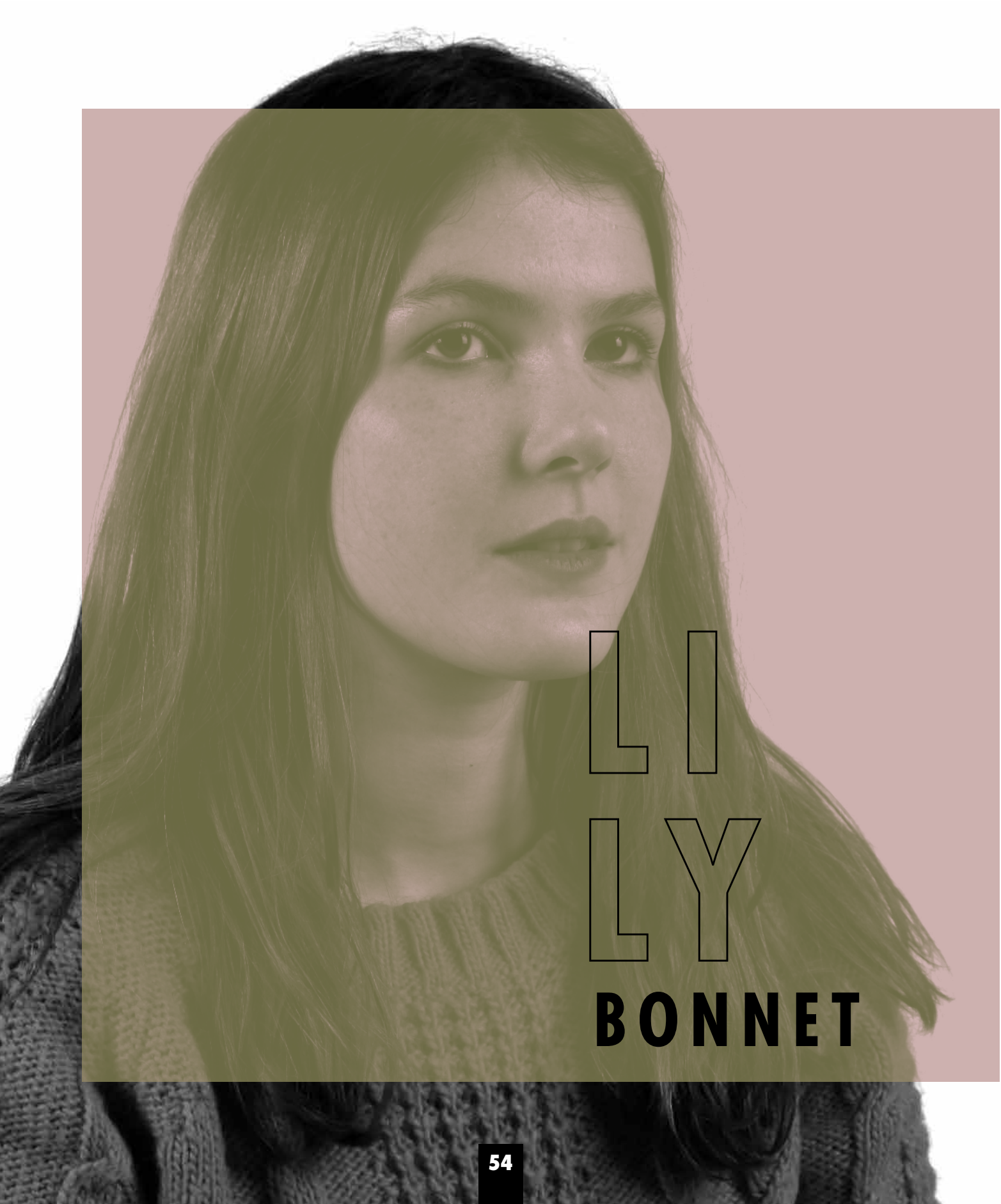
VOYAGES

Je m'inspire de mes voyages et restitue mes souvenirs dans mon travail en les mêlant à ma culture occidentale.
Un hôtel est un lieu où l'on peut **s'évader.** Je retranscris cette idée sur les motifs de moquettes. A partir de dessins traditionnels de différentes origines géographiques, je réalise des motifs. **Je mélange les formes traditionnelles et les lignes contemporaines.**

TRAVEL

I am inspired by my travels and put my memories back into my work by combining them with my western culture.
A hotel is a place where you can **get away.** I retranscribe this idea on the carpet designs. I make the designs from traditional designs of different geographic origins. **I mix traditional shapes and contemporary lines.**

CS190	CS175	CS570	CS115	CS910	C918



LILY BONNET

SÉQUENCES

Au travers du motif, j'essaie de structurer l'espace, plus précisément de comprendre comment l'ornement peut être lié à une structure. Pour ce projet, je me suis inspirée de la construction de l'espace dans les **estampes japonaises et dans les peintures de Matisse.**

J'ai divisé l'espace en différentes **«séquences» de motifs juxtaposés.** Chaque zone est travaillée à partir de diverses trames qui déterminent leur forme. De cette façon, le motif permet la représentation d'espaces et une certaine **topographie** de la pièce.

Pour garder une unité et une harmonie, les différentes zones sont traitées dans la même gamme colorée. J'ai choisi des tonalités sobres et feutrées, ravivées par quelques teintes claires.

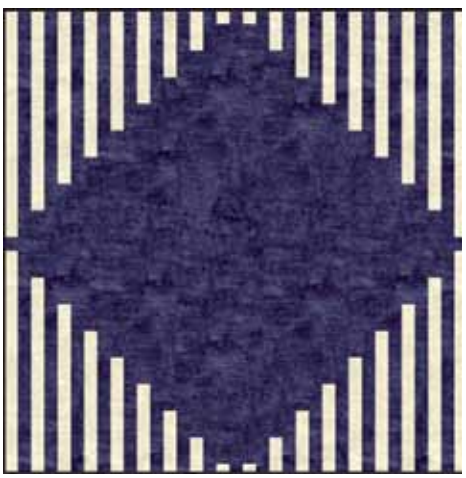
SEQUENCES

I try to structure space through the pattern – or, more precisely, I try to understand how the ornament can be linked to a structure. For this project, I was inspired by the construction of space in **Japanese prints and in the paintings of Matisse.**

I divided space into different "sequences" of juxtaposed patterns. Each area is worked on using different frames which determine their shape. In this way, the pattern represents spaces and a kind of **topography** of the piece.

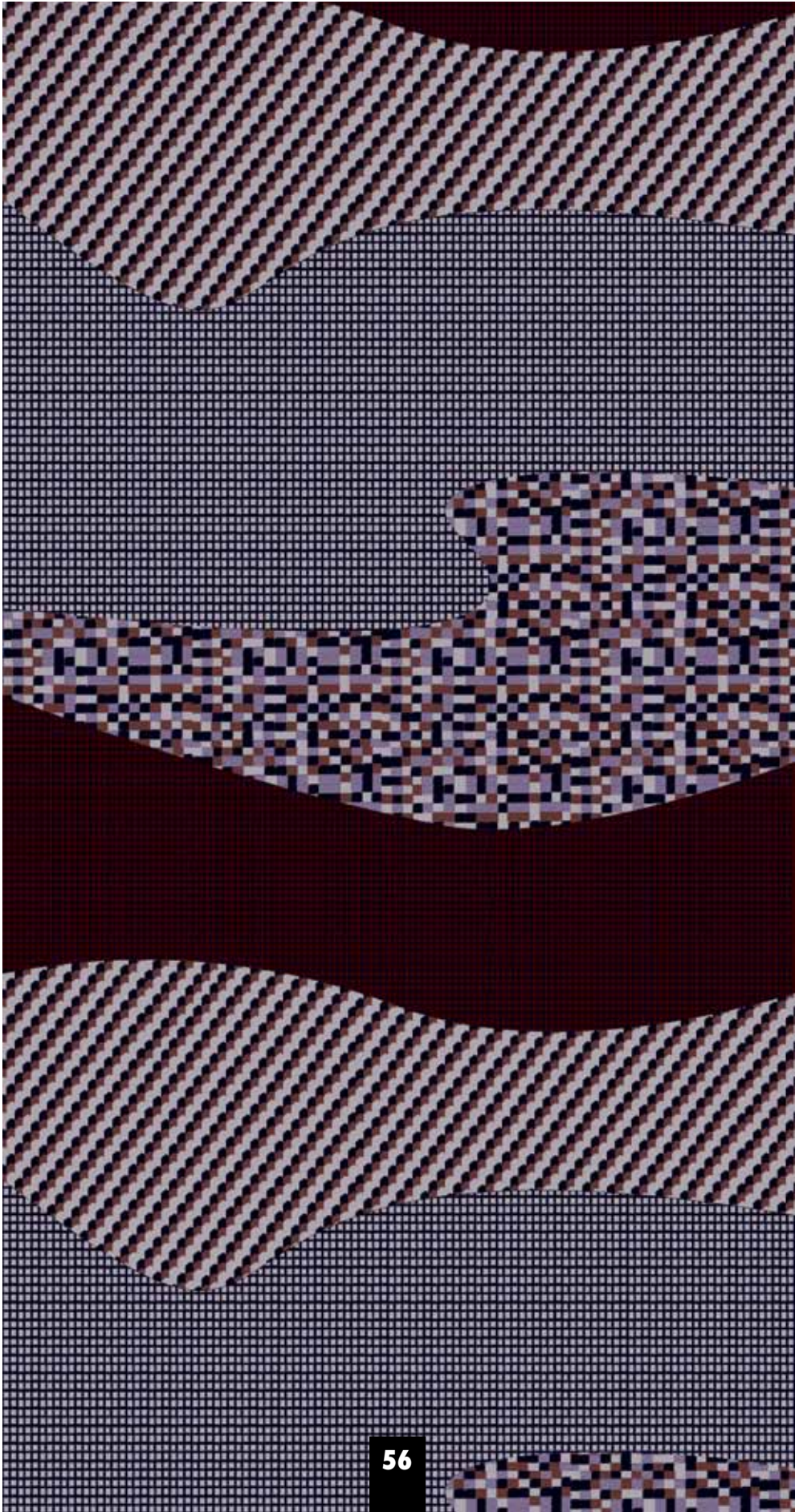
To keep unity and harmony, the different areas are treated in the same range of shading. I have chosen subtle and soft tones, which are highlighted by several light hues.

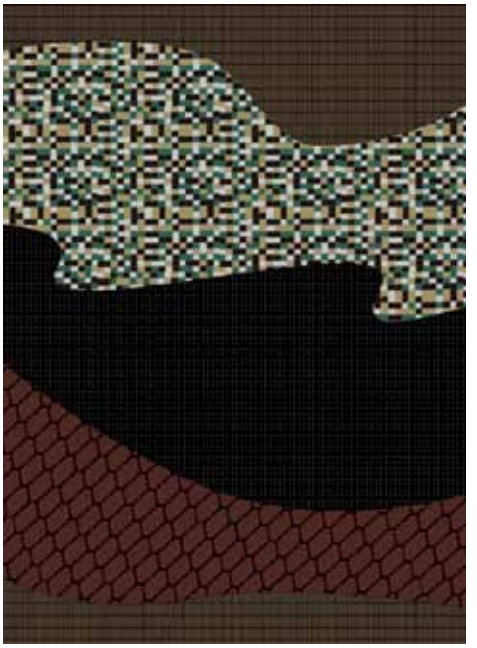
Moquette du film *Shining*



Tapis de Daniel Buren

Annie Albers





CS485	CS922	CS995	CS827	CS165

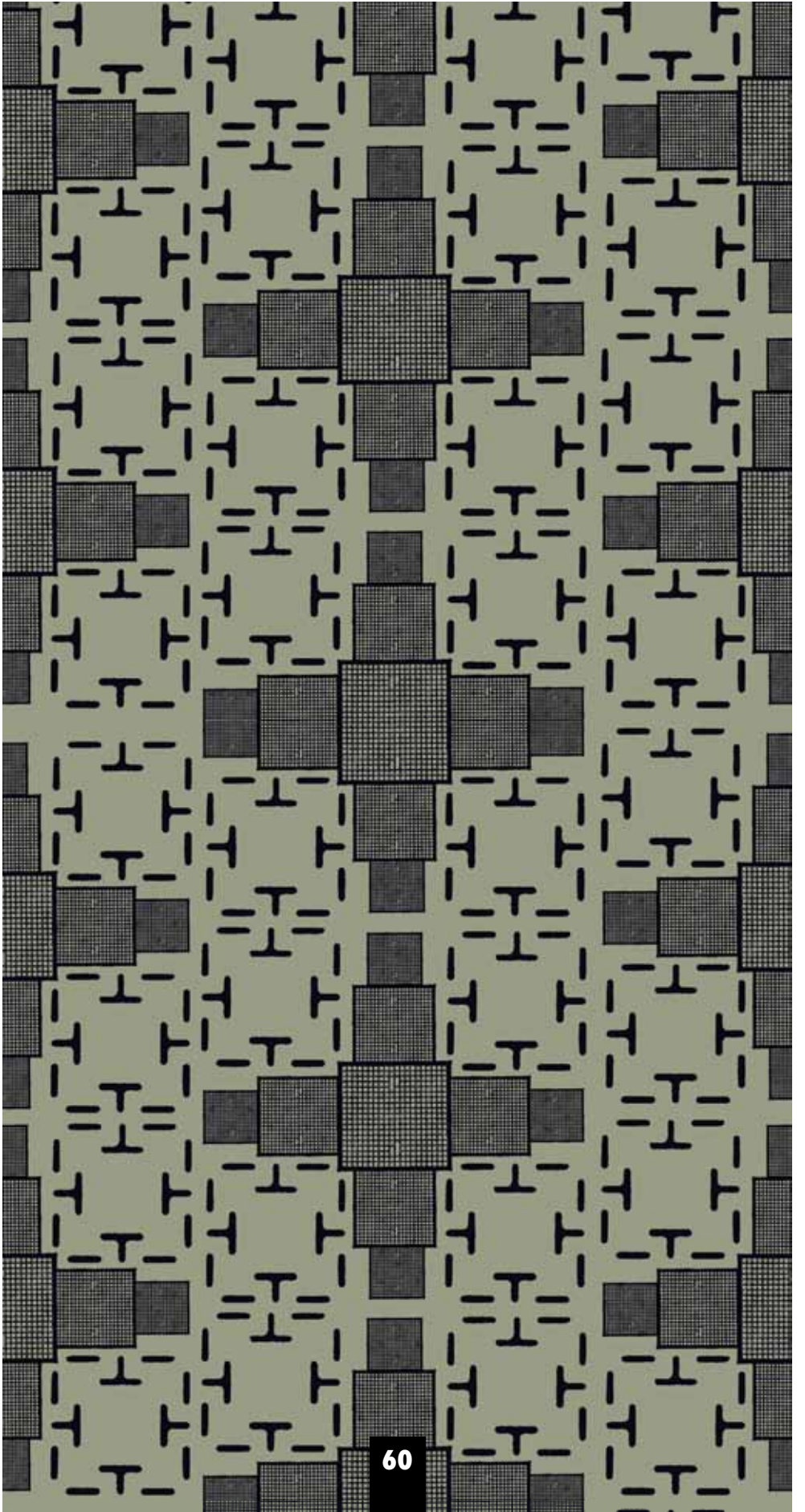
CHARLOTTE RADTKOWSKY

CODE CARREAUX

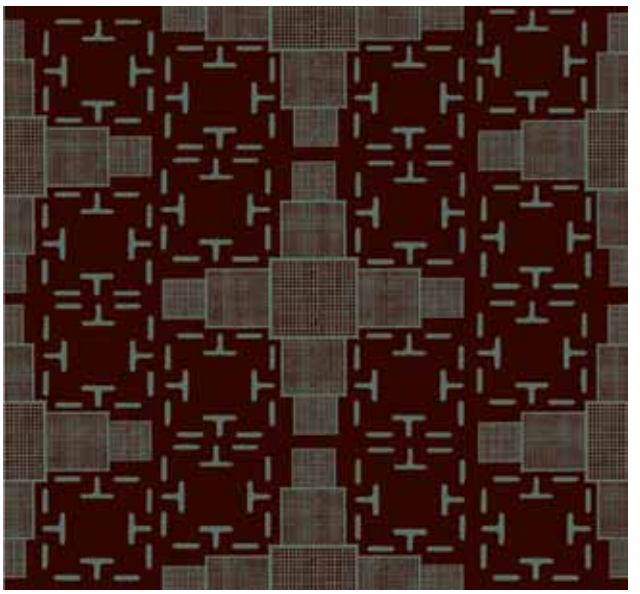
Dans ma démarche, j'aime allier les motifs et le volume. Ce projet m'a permis de créer un motif en **m'inspirant du carrelage.** Leurs motifs souvent géométriques et modulables permettent des variations de surface importantes.
En reprenant les codes de compositions des carreaux, je délimite l'espace et je recrée **une surface plane et linéaire très graphique.**
Pour accentuer ses effets, je choisis des couleurs foncées juste **dynamisées par des touches de couleurs plus vives.**

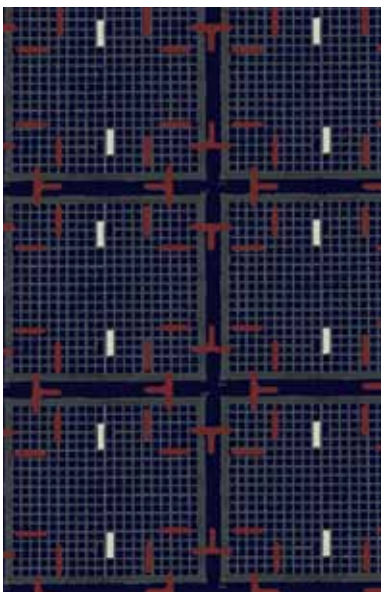
TILING CODE

In my approach, I love to combine designs and volume. This project let me create a design **inspired by tiling.** Their often geometric and modular patterns allow for important variations in surface area.
By using the codes of tiling compositions, I delimited the space and recreated **a very graphic flat linear surface.**
To accentuate its effects, I chose dark colours just **boosted by touches of brighter colours.**



CS610 CS605 CS970





CS880 CS925 CS970

CHARLOTTE PECHOUX

EXOTIQUE

Fortement inspirée par la végétation exotique présente dans les serres et l'art naïf, j'ai créé le motif d'une jungle luxuriante construit à partir de **papiers découpés.** Mon attrait pour la couleur m'a conduit à le décliner dans divers tons camaïeux afin de créer différentes atmosphères.
Cet imprimé est riche, chargé, **très ornemental et décoratif.** Cela produit un contraste avec l'espace neutre et standardisé de la chambre d'hôtel. La couleur peut accentuer ce contraste ou l'atténuer.

A LUXURIANT JUNGLE

Strongly inspired by the exotic vegetation present in greenhouses and naive art,I created the pattern of a luxuriant jungle constructed from **paper cut-outs.** My penchant for colour led me to produce it in various monochrome shades in order to create different atmospheres.
This print is rich, busy, **very ornamental and decorative.** That produces a contrast with the neutral, standardized space of the hotel room. The colour can accentuate this contrast or soften it.

CS595

CS593

CS465

CS360

CS430

CS335

CS630

CS310

CS990

CS961

CS942

CS930

CS910

CS995

CS905

MERCI

Quand l'ouverture d'esprit, le professionnalisme et l'expérience servent de révélateurs à de jeunes talents, l'avenir devient plus accueillant.

Merci à Stéphanie Bourgeois, responsable style BALSAN, Caroline Fromenty, enseignante de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Lyon et à ses étudiants.

THANK YOU

When open-mindedness, professionalism and experience serve as eye openers for talented young people, the future becomes brighter.

Thanks to Stéphanie Bourgeois, Balsan's collections manager and to Caroline Fromenty, lecturer at Lyon's Higher School of Fine Arts and her students.

LES ACTEURS DU PROJET PRENNENT LA PAROLE !
Découvrez la vidéo sur
https://youtu.be/EZtr9gSO-cg

THE ACTORS OF THE PROJECT TAKE THE FLOOR !
Discover the video on
https://youtu.be/EZtr9gSO-cg

BALSAN
Surfaces textiles

2 Corbilly

F-36330 Arthon

Tél : +33 2 54 29 16 00

fax : +33 2 54 36 79 08

www.balsan.com

www.balsan-inspiration.com

BALSAN

Surfaces textiles