Pratiquez le Visual Thinking au quotidien !

VISUAL DOING

Willemien Brand

Vuibert

Willemien Brand

Vuibert

Copyright © Willemien Brand and BIS Publishers
Translation © 2022 Editions Vuibert

ISBN 978-2-311-62414-4

Mise en page intérieure : Valérie Le Roux

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. Le « photocopillage », c'est l'usage abusif et collectif de la photocopie sans autorisation des auteurs et des éditeurs. Largement répandu dans les établissements d'enseignement, le « photocopillage » menace l'avenir du livre, car il met en danger son équilibre économique. Il prive les auteurs d'une juste rémunération. En dehors de l'usage privé du copiste, toute reproduction totale ou partielle de cet ouvrage est interdite.
Des photocopies payantes peuvent être réalisées avec l'accord de l'éditeur.
S'adresser au Centre français d'exploitation du droit de copie :
20, rue des Grands-Augustins, F-75006 Paris.
Tél. : 01 44 07 47 70

VISUAL DOING

Pratiquez le Visual Thinking au quotidien

Willemien Brand

Traduit de l'anglais par Pascale-Marie Deschamps

Vuibert

VISUAL DOING
FEUILLE DE ROUTE

2

- **2.1** Préparez votre visuel
- **2.2** Les métaphores
- **2.3** Maquette et cohérence
- **2.4** La hiérarchie visuelle
- **2.5** Cadres et connecteurs
- **2.6** La grammaire visuelle
- **2.7** Comment créer un visuel

4

- **4.1** Comment vous présenter
- **4.2** Vous dans le paysage
- **4.3** Les synthèses visuelles
- **4.4** Échanges à cœur ouvert
- **4.5** L'organisation visuelle
- **4.6** Résoudre les problèmes en images

3

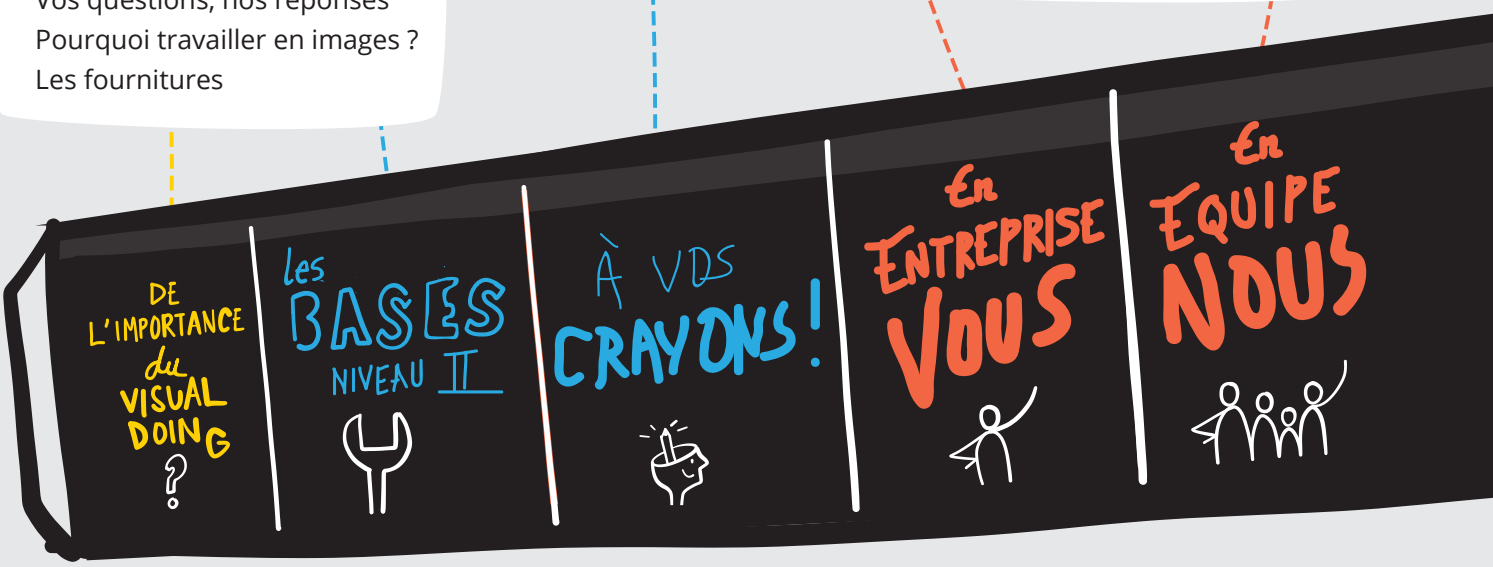
- **3.1** La typographie
- **3.2** Dessins déconstruits
- **3.3** Personnages et mouvements
- **3.4** Combiner les icônes
- **3.5** Le vocabulaire visuel
- **3.6** Inspirez, dessinez !

5

- **5.1** Insuffler le courage de créer
- **5.2** Le brainstorming visuel
- **5.3** Recueillir et organiser les idées
- **5.4** Choisir et éliminer
- **5.5** Performance de l'équipe
- **5.6** La vision d'équipe en poster
- **5.7** La feuille de route
- **5.8** Personnages actuels et à venir

1

La structure du livre
Visual thinking, Visual doing, la différence
Vos questions, nos réponses
Pourquoi travailler en images ?
Les fournitures



FAISONS VISUEL

6.1 Changer la culture
6.2 Planifier
6.3 Comprendre la stratégie
6.4 Changer l'entreprise

7.1 Astuces
7.2 À propos de l'auteur
7.3 Avec les contribution essentielles de
7.4 Comment nous avons fait ce livre

TABLE DES MATIÈRES

1. DE L'IMPORTANCE DU VISUAL DOING 9

La structure du livre | Visual thinking, Visual doing, la différence | Vos questions, nos réponses | Pourquoi travailler en images ? | Les fournitures

2. LES BASES, NIVEAU II 19

2.1 Préparez votre visuel 20

Pour bien commencer | Trier les informations | Choisir un schéma directeur

2.2 Les métaphores 25

Le pouvoir des métaphores | Comment créer vos métaphores | Métaphores inspirantes

2.3 Maquette et cohérence 36

Composition | Cohérence

2.4 La hiérarchie visuelle 40

Le point de mire | A l'oral comme à l'écrit | Les techniques | Vérification

2.5 Cadres et connecteurs 46

2.6 La grammaire visuelle 48

Articuler

2.7 Comment créer un visuel 50

En résumé

3. À VOS CRAYONS 53

3.1 La typographie 54

Titres | Sous-titres | Polices de caractères

3.2 Dessins déconstruits 57

Si vous savez écrire, vous pouvez dessiner | Décomposer le sujet | Un + deux = trois

3.3 Personnages et mouvements 61

Expressions du visage | Postures | Personnages et métiers | Interactions et récits

3.4 Combiner les icônes 66

3.5 Le vocabulaire visuel 70

Thèmes d'icônes | Action ! | Scrum et agile | Idées, innovation | Raison d'être | Formation, apprentissage | Résistance | Internet des objets | Décider | Mise en œuvre | Divers | Dynamique de groupe | Parties prenantes

3.6 Inspirez, dessinez ! 78

4. EN ENTREPRISE : VOUS **81**

4.1 Comment vous présenter 82
Comment vous dessiner

4.2 Vous dans le paysage 84

4.3 Les synthèses visuelles 86

4.4 Échanges à cœur ouvert 88

4.5 L'organisation visuelle 90

4.6 Résoudre les problèmes en images 94
Identifier le problème | Résoudre le problème

5. EN ÉQUIPE : NOUS **99**

5.1 Insuffler le courage de créer 100
Initier au dessin | Idées pour un nouveau produit | Combinaisons inédites | Les trente cercles | Les gribouillis d'oiseaux | Abstractions

5.2 Le brainstorming visuel 104
Questionner | Les cartes à idées | Le brainstorming silencieux | Modèles de brainstorming | Stimuli visuels

5.3 Recueillir et organiser les idées 108
Arrêt-Départ-Continuation | Vice-et-versa | Matrices | Post-it

5.4 Choisir et éliminer 111
Premier tri | Choisir ce qui vous intéresse | Sélectionner les idées

5.5 Performance de l'équipe 114
Les valeurs centrales | Définir « topissime » | L'attrape-rêves | Les rétrospectives | Prise de température

5.6 La vision d'équipe en poster 118

5.7 La feuille de route 120

5.8 Personnages actuels et à venir 122

6. EN ENTREPRISE : NOUS **125**

6.1 Changer la culture 126

6.2 Planifier 128

6.3 Comprendre la stratégie 130

6.4 Changer l'entreprise 132

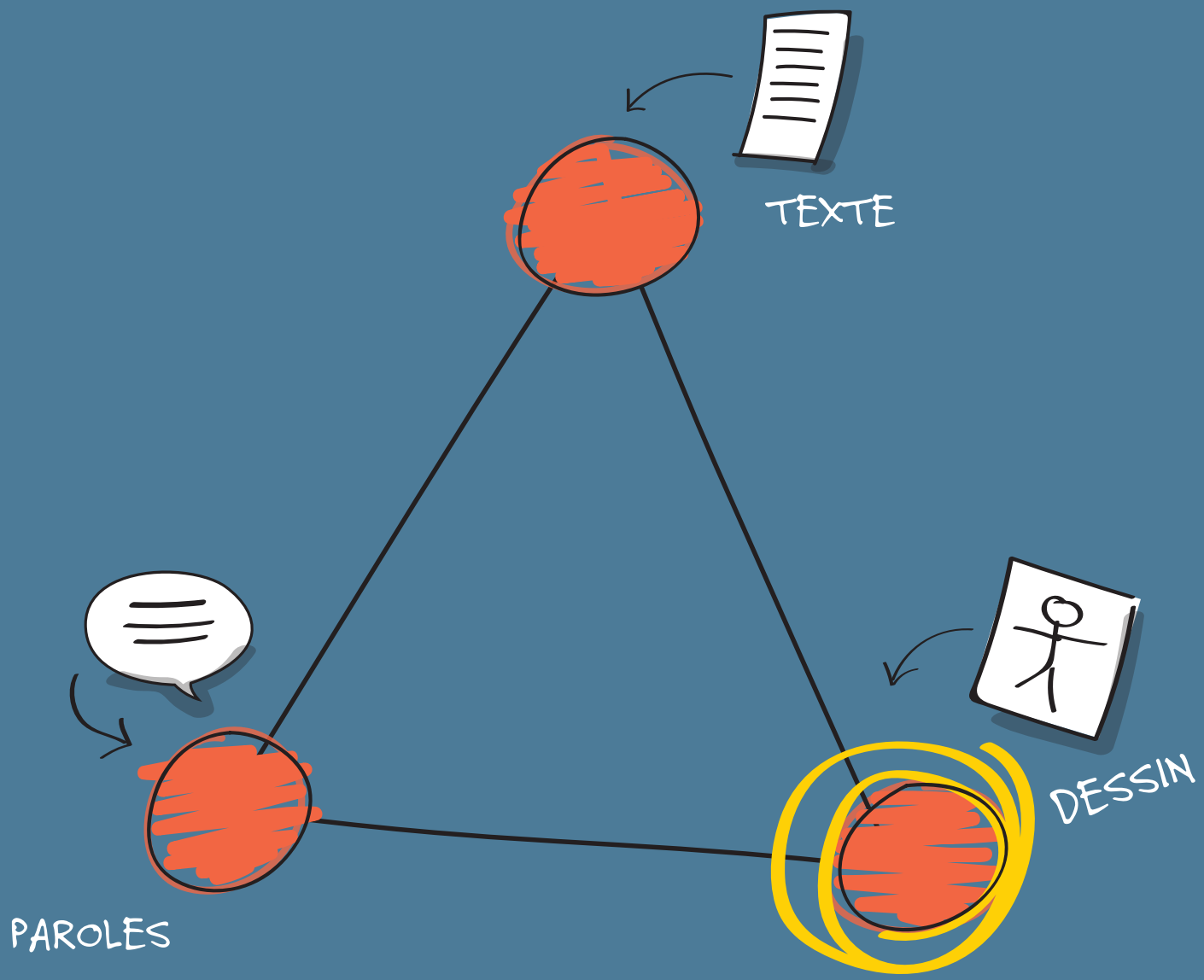
7. CONTINUEZ À DESSINER ET À CRÉER **135**

7.1 Astuces 136

7.2 À propos de l'auteur 138
Willemien Brand

7.3 Avec les contributions essentielles de 139
Hester Naaktgeboren | Georgette Pars | Inge de Fluiter | Laut Rosenbaum

7.4 Comment nous avons fait ce livre 143


TEXTE
DESSIN
PAROLES

1. DE L'IMPORTANCE DU VISUAL DOING

Voir la grande famille du Visual Thinking s'élargir au monde entier est une fabuleuse source d'inspiration. Ce livre vous guidera pas à pas sur le chemin qui transforme le Visual Thinking en Visual Doing !

Penser et s'exprimer en images renforce la communication à plusieurs niveaux. Votre récit aura un écho plus profond chez vos auditeurs, car dessiner rend vos explications plus faciles et la transmission de vos messages plus claire. La co-création en est facilitée et les réunions dynamisées. Surtout, c'est beaucoup plus amusant.

Pour moi, dessiner est un mode de vie, visualiser les processus pour les clarifier et les expliquer, une seconde nature ; c'est devenu mon carburant. J'aime apprendre aux gens à se servir de cet outil puissant et faire en sorte qu'il devienne pour eux aussi naturel que la parole ou l'écriture. En toutes occasions.

Les gens apprécient de découvrir à quel point il est facile d'utiliser le dessin au travail. Nous sommes heureux de les guider dans cette découverte. Ce livre comblera très facilement votre désir de communiquer en images. Découpé en techniques et astuces prêts à l'emploi, il vous aidera à améliorer vos dessins et à élargir vos compétences en vous donnant les moyens de raconter vos propres histoires visuelles.

J'ai eu grand plaisir à l'écrire et à le dessiner avec mes très estimés associés Inge de Fluiter, directrice artistique et interprète visuelle, et Laut Rosenbaum, stratège en création et formateur en narration visuelle. Et bien sûr, mes collègues Hester Naaktgeboren et Georgette Pars, designers et Visual Thinkers engagées et passionnées.

Ensemble, nous avons à la fois enrichi et simplifié Visual Thinking, notre premier livre, pour réaliser un guide pratique qui vous permettra de CRÉER davantage et d'améliorer votre savoir-faire visuel.

Willemien Brand, fondatrice de Buro BRAND.

LA STRUCTURE DU LIVRE

Cet ouvrage est, à la fois, la suite de *Visual Thinking* et un livre original à part entière. Nous y présentons de nouveaux outils, astuces et compétences pour vous inciter à VISUALISER.

Nous commençons par les compétences de base. Le chapitre 2, un peu plus théorique, vous apprend la composition, la hiérarchie visuelle et les métaphores. C'est un incontournable ! Le chapitre 3 vous convaincra que vous pouvez TOUT dessiner. Vous y trouverez des exemples pour construire votre propre bibliothèque visuelle de typographies, d'icônes et de combinaisons en tous genres, et plus encore. Ensuite, arrive la seconde partie avec les chapitres 4, 5 et 6 qui traitent respectivement de :

- **« Vous en tant qu'individu »**
- **« Nous en tant qu'équipe »**
- **« Eux en tant que corporate »**

Dans VOUS et NOUS, nous déclinons nos formats de visuels professionnels préférés, de l'échange à cœur ouvert à la création collective d'une feuille de route. Puis nous les développons dans EUX en exposant des cas où ils ont contribué à transformer les structures et la communication d'entreprise. Nous terminons par quelques astuces pour être certains que vous continuerez à dessiner longtemps après avoir refermé ce livre.

VISUAL THINKING, VISUAL DOING, LA DIFFÉRENCE

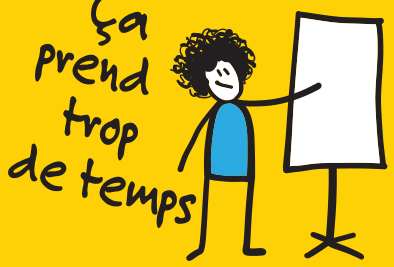
Notre premier livre, *Visual Thinking*, traite des compétences graphiques pour vous convaincre, expérience à l'appui, que vous aussi POUVEZ dessiner. Il lève les obstacles, vous donne des exemples et des astuces simples et efficaces qui, petit à petit, vous font penser en images.

Avec *Visual Doing*, nous passons au niveau supérieur. Nous vous montrons comment mieux communiquer avec vos dessins et comment appliquer la pensée visuelle à votre propre travail, en équipe et en réunion et, à plus grande échelle, au niveau corporate.

Dans un monde des affaires en mutation rapide, l'agilité est cruciale. Les termes *scrum, lean start-up* et *design thinking* se répandent. La pensée visuelle est un élément-clé de ces façons modernes de travailler et ce livre vous aidera à la maîtriser.

Riche d'idées inspirantes, *Visual Doing* reprend là où *Visual Thinking* s'arrête.

MAUVAISES EXCUSES POUR NE PAS FAIRE VISUEL



VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

On l'entend beaucoup : l'impact de la pensée visuelle se ressent et se voit partout. Mais par où commencer ? Cet ouvrage répond à vos questions.

Nous avons la passion de rendre les choses simples et compréhensibles par tout un chacun. Pas à pas, nous allons vous présenter un large éventail de formats visuels professionnels à travers des exemples et des cas qui vous inspireront.

VISUAL DOING

Pratiquez le Visual Thinking au quotidien !

Traduit de l'anglais par Pascale-Marie Deschamps

Le Visual Thinking est tendance !

Comment vous adapter au rythme toujours plus effréné de l'entreprise ? Comme être agile, efficace et créatif en toutes situations ? Grâce à la pensée visuelle qui vous permettra de développer des outils concrets, facilement applicables au quotidien.

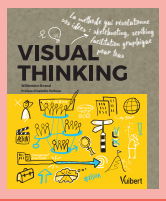
Améliorez et diversifiez toutes vos techniques visuelles pour :

- pitcher des stratégies innovantes ;
- animer des réunions de façon plus fun ;
- organiser vos idées plus facilement ;
- clarifier des informations complexes ;
- diffuser une culture visuelle dans votre organisation.

Tous ces sujets sont abordés sous différents angles : « vous en tant qu'individu », « nous en tant qu'équipe » et « nous en tant qu'entreprise ».

Vous partagerez vos idées de façon ludique, efficace et captivante afin d'inspirer, impliquer et mobiliser les autres.

Willemien Brand est une designer hollandaise, diplômée de la prestigieuse Design Academy d'Eindhoven. Son travail a été couronné de nombreux prix. Elle dirige les bureaux de design Buro BRAND et BRAND Business. Elle est également l'auteur de *Visual Thinking* **chez le même éditeur**.



Vuibert.fr

Libérez votre potentiel créatif !

ISBN 978-2-311-62414-4