

Pauline Arnaud

Je crée MES MOTIFS

Méthode pratique et défis créatifs

● Éditions
EYROLLES

Éditions Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75005 Paris
info@eyrolles.com
www.editions-eyrolles.com

Photographies pages 11, 101, 109 (en bas), 117, 132, 143 et 151 : Estelle Thauvy
Photographies page 140 : Becca Sumsion/Michelle Morgan
Photographie (portrait) page 141 : Eglé Duleckyté
Mise en pages : PCA-CMB

Depuis 1925, les éditions Eyrolles s'engagent en proposant des livres pour comprendre le monde, transmettre les savoirs et cultiver ses passions!

Pour continuer à accompagner toutes les générations à venir, nous travaillons de manière responsable, dans le respect de l'environnement. Nos imprimeurs sont ainsi choisis avec la plus grande attention, afin que nos ouvrages soient imprimés sur du papier issu de forêts gérées durablement. Nous veillons également à limiter le transport en privilégiant des imprimeurs locaux. Ainsi, 89 % de nos impressions se font en Europe, dont plus de la moitié en France.

© Éditions Eyrolles, 2025
ISBN : 978-2-416-01572-4

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'Éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris.

Pauline Arnaud

Je crée
MES MOTIFS

Méthode pratique et défis créatifs

● Éditions
EYROLLES

À ma grand-mère,
qui a su avant moi que cette voie était
la bonne et qui n'en a jamais douté.

SOMMAIRE

INTRODUCTION	9
L'omniprésence des motifs	9
L'objectif de ce livre	10
1 UN ART DE LA RÉPÉTITION	13
Les types de compositions	14
Le concept de mise au raccord	30
Les types de répétition	34
2 LES SECRETS D'UN MOTIF RÉUSSI	37
La méthode MUPRA	38
Construire un moodboard	39
Choisir un univers et un sujet	42
Définir une palette de couleurs	44
Quelques règles essentielles	57
Assembler les éléments	60

3 DE L'IDÉE AU PRODUIT FINAL	63
Les principaux logiciels	64
Définir le produit final	100
Imprimer le motif	103
4 SE PROFESSIONNALISER	119
Le métier de designer textile et surface	120
Trouver son style	127
Construire son portfolio	133
Démarcher des clients	137
Se faire connaître	141
Travailler sans relâche	152
CONCLUSION	155
RESSOURCES	156
REMERCIEMENTS	158
À PROPOS DE L'AUTRICE	159

L'OBJECTIF DE CE LIVRE

N'importe quelle pratique artistique nécessite une phase d'apprentissage. Au début, les notions à assimiler sont tellement nombreuses! Il faut du temps pour bien se familiariser avec les bases et les nouveaux outils. Ce livre a pour but de vous accompagner tout le long de ce chemin, afin que vous ne vous sentiez pas seul ni découragé mais, au contraire, animé par l'envie de créer des motifs à votre tour.

Ainsi, je vais vous guider et vous donner toutes les clés pour vous lancer dans cette aventure passionnante qui regorge d'opportunités. Au fil des pages, peut-être éprouverez-vous, vous aussi, ces fameux papillons dans le ventre que j'ai ressentis à mes débuts. Qui sait, peut-être envisagerez-vous même d'en faire également votre métier! Si c'est le cas, le dernier chapitre contient mes meilleurs conseils pour bien démarrer.

Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, j'espère sincèrement que ma passion sera communicative et que, à la fin de ce livre, vous aimerez les motifs autant que moi. À mes côtés, vous allez explorer votre créativité et réaliser vos premiers motifs. Je m'en réjouis d'avance!

DÉFINIR UNE PALETTE DE COULEURS

La troisième étape de la méthode MUPRA, qui est l'une de mes préférées, consiste à choisir une palette de couleurs. Elle est très importante, puisque cette dernière joue un rôle crucial dans la réussite d'un motif : un bon choix de couleurs rendra votre création singulière et intéressante, tandis qu'un mauvais choix aura l'effet complètement opposé. En effet, malgré la célèbre expression « les goûts et les couleurs, cela ne se discute pas », certaines associations sont plus agréables que d'autres à regarder.

Exemple d'une palette de couleurs équilibrée et harmonieuse

De plus, différentes palettes créent diverses ambiances, qu'elles soient joyeuse et enfantine ou, au contraire, moderne et épurée. Les couleurs auront toujours un impact très important sur votre motif, et plus largement sur le produit final!

Pour commencer, je vous conseille de vous limiter à cinq couleurs. Une palette de base doit contenir une couleur foncée ou claire, idéale pour le fond et pour apporter du contraste, une couleur lumineuse, aussi pour le contraste et pour éclairer le motif, deux couleurs intermédiaires pour équilibrer la palette et enfin une couleur tonique, qui attire l'œil, parfaite pour relever la gamme et mettre en valeur certains éléments. La couleur tonique s'emploie donc par petites touches car elle est contrastante et souvent très vive. Par exemple, dans une gamme terreuse composée de vert kaki ou de marron sombre, un jaune citron sera la couleur tonique qui viendra apporter un contraste frappant et apportera à la gamme toute sa singularité. Si vous souhaitez étendre cette base sans prendre de risque, je vous recommande d'ajouter un ou deux camaïeux à partir des cinq premières couleurs.

La proportion des couleurs dans un motif est également à prendre en compte. Certaines teintes y seront plus présentes, pour l'équilibre du motif et de la composition, tandis que d'autres, plus toniques et plus vives, permettront de relever la gamme par petites touches.

Exemples de répartition des couleurs dans un motif

Cela étant dit, j'ai conscience que les couleurs ne sont pas toujours faciles à manipuler et que de définir une gamme adéquate demande de bonnes connaissances théoriques et un œil d'expert. Certaines personnes y parviennent intuitivement, mais pour d'autres, cette étape représente une véritable source de stress. Pour vous simplifier la tâche, je vais vous partager quelques-uns de mes outils et méthodes préférés.

EN PRATIQUE

Je vous propose de mettre en application ces différentes fonctionnalités d'Illustrator en créant un motif floral délicat et raffiné ; l'occasion de vous montrer une méthode de dessin au feutre noir dont je me sers fréquemment. Je vous recommande d'utiliser quatre feutres à l'encre de Chine de la marque Faber-Castell, avec des pointes de largeur S, F, M et B.

1. Pour commencer, dessinez à main levée des fleurs et des tiges sur des feuilles blanches A4. Explorez différents traités et styles de traits, comme des hachures, des variations d'épaisseur, des lignes maîtrisées ou plus libres, etc. Le livre *The Book of Flowers* de Pierre-Joseph Redouté (Taschen, 2017) m'inspire particulièrement. Effectuez des hachures pour donner aux fleurs du relief et un traité graphique intéressant. Faites des tracés propres, sans bavures, pour garantir une vectorisation optimale. Lorsque vous avez suffisamment de dessins, soit une dizaine environ, scannez-les ou photographiez-les avec votre téléphone.

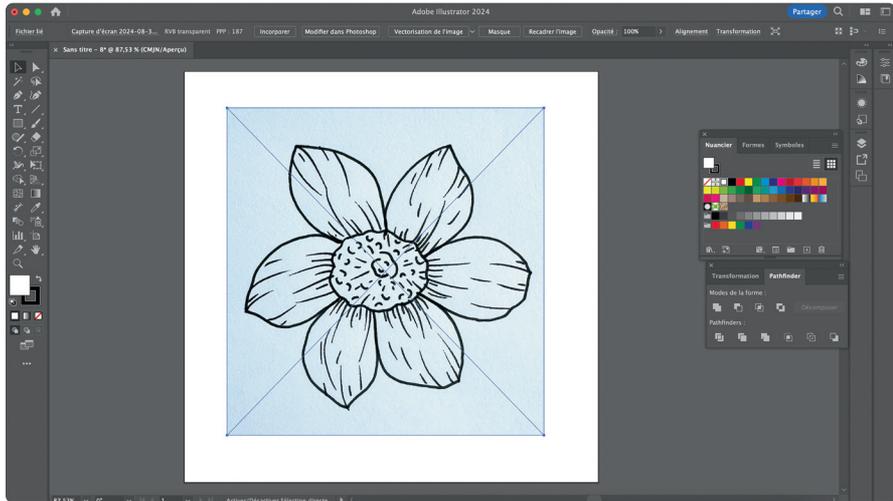

Conseil

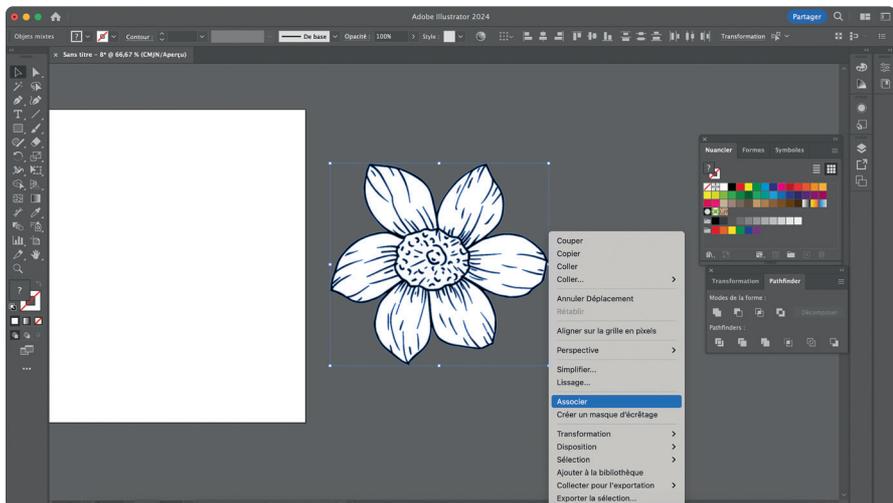
Pour prendre vos dessins en photo, placez votre feuille devant une fenêtre afin d'avoir un maximum de luminosité, mais jamais au-dessus d'une source de lumière pour éviter les ombres. Ne photographiez pas tous vos éléments à la fois : limitez-vous à deux éléments par photo pour un résultat optimal.

2. Ouvrez un nouveau document au format carré 16 × 16 cm. Importez une première photo pour vectoriser les tracés, en cliquant sur Fichier > Importer...
3. Redimensionnez le dessin à la taille souhaitée, en maintenant appuyée la touche Shift du clavier, pour ne pas déformer l'image.

4. Pour vectoriser le dessin, cliquez sur Vectorisation de l'image dans la barre d'options en dessous de la barre des menus.

5. Cliquez ensuite sur Décomposer dans la barre des options.
6. Faites un clic droit et cliquez sur Dissocier à deux reprises.
7. Cliquez sur le fond blanc du dessin et retirez-le avec la touche Supprimer du clavier. Sélectionnez ensuite tous les éléments du dessin et associez-les pour conserver le fond et le contour au moyen d'un clic droit et de l'option Associer. Répétez l'opération pour tous les dessins.

DÉFI créatif

PERSONNALISER UN CARNET

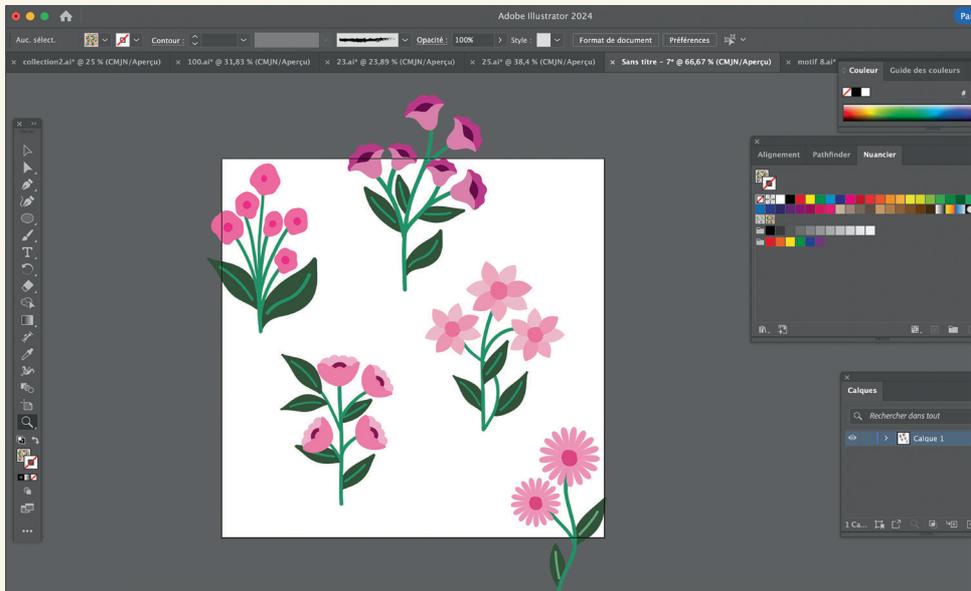
Personnalisez un carnet avec un motif floral grâce aux services proposés par un site d'impression à la demande. Tenir entre ses mains le produit de son imagination est incroyablement gratifiant! Libre à vous de le garder pour votre usage personnel ou de l'offrir à un être cher.

1. Servez-vous comme guide d'un template de répartition présenté dans le chapitre 2 (voir page 60). Imprimez-le et dessinez les éléments du motif au crayon de papier dans les zones définies pour avoir un aperçu du rendu final. Étant donné qu'un carnet se tient dans un sens et n'a pas vocation à en changer, orientez les fleurs dans une seule direction.

2. Une fois le croquis préparatoire terminé, photographiez-le et ouvrez-le dans Adobe Fresco pour dessiner numériquement les groupes de fleurs qui vont constituer le motif.

3. Passez sous Illustrator pour travailler la composition. Créez un nouveau calque et importez le template sur l'espace de travail pour positionner les éléments par-dessus avec des copier-coller, en suivant votre croquis. Supprimez le calque du template après avoir terminé.

LES MARCHÉS POTENTIELS

Alors que nos ancêtres se servaient des motifs pour décorer ou communiquer, ils sont aujourd'hui une belle opportunité pour les entreprises de se démarquer et d'attirer l'attention de leur clientèle. Packagings (parfumerie, bijoux, papiers cadeaux), édition (objets, livres), papeterie (carnets, cartes, faire-part), mode (prêt-à-porter, lingerie), textile (linge de maison, habillement, vêtements techniques - pour le sport ou les organismes de santé), ameublement (papiers peints, décorations, vaisselle, objets) sont autant de domaines qui, chaque année, ont besoin d'être renouvelés avec de nouveaux motifs.

Ainsi, le marché est en demande constante d'un designer textile et surface et les opportunités de toucher un large public grâce à des compétences bien spécifiques sont vastes.

LES SOURCES DE REVENUS

J'aime l'adage disant qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. De nos jours, les artistes empruntent des chemins variés pour vivre de leur art, se créant le plus souvent une carrière sur mesure permettant de diversifier leurs sources de revenus. De cette façon, si l'une des activités fait face à un passage à vide, l'autre peut alors prendre le relais. C'est exactement ce que j'ai mis en place pour ma propre activité. Je ne vends pas d'originaux comme certains artistes, mais je réponds à des commandes pour des clients et je mets mes motifs sous licence. Je transmets aussi mon savoir-faire en ligne et je fais partie chaque année d'un jury d'examens dans une école de design.

Multiplier les sources de revenus est selon moi une stratégie gagnante pour maximiser les chances de succès d'une activité. De plus, je vous recommande de combiner revenus actifs et revenus passifs pour optimiser votre rémunération et votre chance de vivre de votre art. J'ai en ce sens répertorié des pistes de revenus particulièrement intéressantes à explorer.

LES REVENUS ACTIFS

Quand un salarié ou un travailleur indépendant échange son temps de travail contre une rémunération, il génère des revenus actifs. Étant donné que le temps n'est pas extensible, ce type de rémunération est limité. Et si le salarié ou le free-lance arrête de travailler, il ne sera plus rétribué. Voici quelques exemples de revenus actifs.

- **Ventes d'originaux** : le créateur reçoit une rémunération unique pour son œuvre originale (numérique ou imprimée). Dans ce cas, il ne vend son motif qu'une fois et ne peut pas espérer bénéficier de paiements récurrents comme dans le cadre d'une licence.

DÉFINIR UNE STRATÉGIE DE CONTENU

Internet est un véritable écosystème pour se faire connaître et pour vendre. Le principal objectif de la présence d'un designer sur les réseaux sociaux est de partager son art, sa passion et ses services à travers du contenu inspirant, des conseils ou du divertissement. Cela va lui permettre de trouver une audience et de bâtir une communauté, ce qui lui ouvrira des portes et jouera un rôle clé dans le développement de sa carrière. En effet, une communauté engagée attire l'attention des marques, car elle représente pour eux un levier important : ces fans seront plus enclins à acheter des produits créés en collaboration avec le designer. Et si le designer choisit de commercialiser ses propres produits via une boutique en ligne, cette audience pourra être convertie en clients.

Se construire une présence en ligne n'est pas une mince affaire. Il faut maîtriser les outils informatiques, y accorder du temps et se renouveler sans cesse en fonction des tendances. Pour faciliter votre lancement, je vous recommande d'adopter une attitude naturelle et enthousiaste. Rappelez-vous qu'Internet offre une formidable vitrine virtuelle qui permet de rentrer en contact avec n'importe qui dans le monde. Notez également qu'un compte qui fonctionne varie les formats et les publications. Si le but principal est bien d'attirer une audience, d'engager sa communauté et de la convertir en clients, une seule publication ne peut pas tout faire à la fois. Pour diversifier votre contenu et maintenir l'intérêt de votre public, mettez en place une vraie stratégie en fonction de ces trois objectifs : attirer, engager et convertir.

ATTIRER ET ENGAGER SA COMMUNAUTÉ

Un contenu attirant capte immédiatement l'attention. Privilégiez des formats brefs, comme des courts textes ou vidéos dans lesquels vous parlez par exemple de votre processus créatif ou de votre matériel.

Un contenu qui engage, quant à lui, incite votre audience à interagir avec vos publications par des *likes*, des commentaires et/ou des partages. Poser des questions, demander l'avis de sa communauté encourage généralement les utilisateurs à le faire. Par exemple, lorsque vous publiez un motif sur Instagram, évoquez les obstacles que vous avez rencontrés en le créant, puis demandez des conseils ou des retours d'expérience qui pourraient être utiles pour vous et pour vos abonnés. Au contraire, si vous avez tiré une leçon de défis rencontrés, partagez cette histoire inspirante. Dans les deux cas, c'est une bonne façon d'être authentique et d'inciter une réponse.

Une autre technique très répandue pour créer de l'engagement consiste à organiser des challenges créatifs ou des concours appelant son audience à commenter et partager le contenu et à créer à son tour. L'Inktober est pour moi l'occasion de lancer chaque année un défi créatif très apprécié par ma communauté.

Idées de challenges

Consultez le compte

@artchallengeclub qui compile de nombreux concours créatifs pour trouver des challenges à lancer à votre communauté.

CONVERTIR SA COMMUNAUTÉ EN CLIENTS

Un contenu qui convertit vos *followers* (abonnés) en clients les incite généralement à acheter un produit ou à s'inscrire à votre newsletter. Cette dernière est une étape clé dans le parcours d'achat, car elle crée une relation privilégiée qui se concrétise parfois par une vente. En effet, lorsqu'une personne s'inscrit à une newsletter, elle manifeste un intérêt concret pour le contenu, les produits ou les services proposés, passant ainsi d'un statut de « prospect froid » à celui de « prospect chaud ».

Privilégiez les formats *stories* (photos ou courtes vidéos qui disparaissent au bout de 24 heures) sur Instagram. Les stories sont un outil incontournable pour communiquer de manière spontanée, dynamique et engageante. Elles ne se limitent pas à la vente directe, puisqu'elles permettent aussi d'attirer, de divertir, puis de convertir. Pour convertir, présentez vos offres, des promotions ou des actualités de votre marque.

Incluez toujours un appel à l'action dans vos stories, comme des liens cliquables ou un bouton vers une page de vente, accompagné d'indications claires et attrayantes.