RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ONISEP L'INFORMATION POUR L'ORIENTATION

Illustrateur / Illustratrice

Un bon coup de crayon et un style affirmé : tels sont les atouts de l'illustrateur ou de l'illustratrice qui met en images un article de presse, un conte pour enfants, un message publicitaire, un site web ou encore un jeu vidéo.

SOMMAIRE

Le métier

Compétences requises

Où l'exercer ?

Les études

Emploi et secteur

Salaire du débutant

Pour aller plus loin

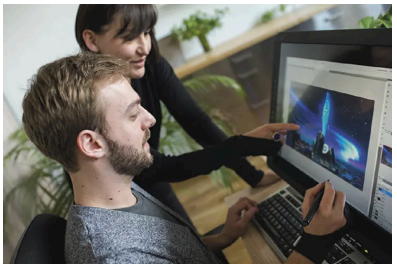
Niveau minimum d'accès : **bac + 3**

Statut : **Indépendant**

Synonymes : Dessinateur / dessinatrice

Secteurs professionnels : Édition, librairie, bibliothèque, Marketing, publicité

Centres d'intérêt : J'aime dessiner, Je suis un / une artiste

© Grégoire Maisonneuve/Onisep

Le métier

Rencontrer le client

Avant de mettre en images un article de presse, une histoire ou un message publicitaire, l'illustrateur ou l'illustratrice rencontre le client ou la cliente et identifie ses attentes. Un cahier des charges a parfois été établi, précisant le support (imprimé, audiovisuel etc.) qui sera utilisé, les contraintes éventuelles, la charte graphique à respecter. L'illustrateur ou l'illustratrice définit également avec l'entreprise demandeuse les modalités de réalisation de la commande : date de livraison, rémunération, etc.

Traduire un texte en images

Une fois ces attentes formulées, il ou elle s'approprie le texte à illustrer, fait des recherches si nécessaire, puis réalise des esquisses ou croquis. Créer l'univers graphique approprié suppose de faire jouer son imaginaire et sa sensibilité. Son objectif : attirer le regard tout en véhiculant les idées et le message du commanditaire.

Sur des supports variés

L'illustrateur ou l'illustratrice peut s'exprimer sur de nombreux supports : affiche, livre, BD, magazine, plaquette, marque-page, journal, CD-Rom, DVD, site Internet, jeu vidéo, application, spot TV, ou encore vidéo de présentation d'entreprise. A condition d'adapter ses techniques à ces différents supports.

Compétences requises

Sens artistique développé

Artiste avant tout, l'illustrateur ou l'illustratrice doit avoir du talent, de la créativité, de l'imagination et un bon coup de crayon. Le style caricatural, naïf, réaliste... qui le définit doit être nourri chaque jour en s'imprégnant des visuels rencontrés (étiquettes, affiches, emballages, publicités, etc.). Il ou elle connaît également les techniques de base du dessin, les principes de colorimétrie, de même que les logiciels graphiques.

De l'humour et de la curiosité

Les magazines remplacent souvent les photos par des illustrations. Ces dernières doivent apporter un plus : de l'humour, de l'imagination, un esprit journalistique et parfois même une opinion politique. C'est ce qui caractérise le dessinateur ou la dessinatrice de presse. L'illustrateur ou l'illustratrice possède aussi une bonne culture générale et de la curiosité : pour se rendre dans les expos, lire la presse spécialisée et se tenir au courant des dernières tendances et innovations technologiques.

L'esprit d'entreprise

Dans ce métier, la personnalité est aussi importante que le talent : savoir se vendre est indispensable pour décrocher des commandes. Il ne faut pas hésiter à faire du porte-à-porte, muni de son *book (portfolio)*, pour proposer ses travaux, ou relancer les maisons d'édition et les directeurs artistiques. Un travail de longue haleine qui nécessite dynamisme et audace.

Où l'exercer ?

À l'aise avec des crayons ou des souris

L'illustrateur ou l'illustratrice peut utiliser différentes techniques traditionnelles : plume, feutre, aquarelle, fusain, encre de Chine, collage ou encore photo. Mais l'outil informatique est fréquent : pour scanner, retoucher et mettre en couleur un dessin, illustrer un jeu vidéo, un site web etc. Il ou elle manie les logiciels de retouche et de création d'images tels Photoshop ou Illustrator.

De l'édition à la presse

Les débouchés se situent surtout dans la publicité, la presse et l'édition. Dans la publicité, l'illustrateur ou l'illustratrice dépend du directeur ou de la directrice artistique et répond à un cahier des charges précis. Dans la presse, il ou elle doit respecter le style du journal ou du magazine. Caricaturiste, il ou elle s'assimile à un éditorialiste qui analyse l'information et donne son point de vue sur l'actualité en images. Dans l'édition, sa créativité est sans limites pour réaliser des couvertures de livres ou bien illustrer des livres pour enfants.

Très souvent en indépendant

L'illustrateur ou l'illustratrice exerce souvent en indépendant et travaille à la commande. Il ou elle bénéficie alors du statut d'artiste-auteur. Son *book(portfolio)* est un recueil de ses réalisations, qui peut être présenté pour démarcher des clients potentiels et répondre à des appels d'offres. Il lui est aussi possible de travailler par l'intermédiaire d'agences.

Les études

Après le bac

3 ans pour préparer le DNA, option art ou communication ou le DN MADE mentions graphisme ou livre ; 5 ans pour le DSAA ; 5 ans pour le DNSEP, option art ou communication (2 ans après un DNA) ou un diplôme d'école spécialisée comme le diplôme national de l'école des arts décoratifs (Ensad) en design graphique.

bac + 3

→ Bachelor arts narratifs

→ Diplôme de premier cycle de l'École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD)

→ DN MADE mention graphisme

→ DN MADE mention livre

→ DNA option art

→ DNA option communication

→ DNA option design

bac + 5

→ Concept Artist - réalisateur en édition multimedia

→ Diplôme de deuxième cycle supérieur de l'École nationale supérieure des arts décoratifs

→ Directeur artistique (LISAA)

→ DNSEP option communication

→ DNSEP option design

→ DSAA diplôme supérieur d'arts appliqués

Emploi et secteur

Difficile de percer

Les illustrateurs et illustratrices sont affiliés à la Sécurité sociale des artistes auteurs, dont ils représentent une part importante. Leurs revenus restent très irréguliers. Pour réussir à vivre de leur passion, les débutants et débutantes doivent sortir du lot, se faire connaître et acquérir une réputation en animant, par exemple, un *blog (blogue)* ou un site internet. Tisser un réseau relationnel est indispensable !

Entre spécialisation et polyvalence

Pour se démarquer des autres, il faut être polyvalent et élargir son champ d'intervention afin de pouvoir répondre à un maximum de commandes. Ainsi, un illustrateur ou une illustratrice est aussi très souvent graphiste. Autre solution : se spécialiser dans un domaine et en devenir une référence : caricature, humour, animalier, jeunesse, 3D.

Assurer sa promotion

Les revenus des indépendants varient en fonction du nombre de commandes, de la notoriété et des droits d'auteur perçus. Les illustrateurs et illustratrices peuvent compléter leurs revenus en participant à des expositions et à des ventes de leurs créations ; en donnant des cours et en intervenant en milieu scolaire, associatif, dans les bibliothèques.

Secteur

Édition, librairie, bibliothèque

Marketing, publicité

Salaire du débutant

Variable en fonction du nombre de commandes et la notoriété de l'illustrateur.

Pour aller plus loin

Sur le web

Site emploi des arts graphiques

L'union nationale des peintres-illustrateurs regroupe les artistes-auteurs illustrateurs, dessinateurs, peintres, infographistes et tout auteur des arts visuels concerné par les secteurs où l'illustration est présente.

Site du syndicat national de l'édition

Librairie

PARCOURS

Les métiers du livre

Paru le 17/08/2021
Broché • 12,00 €
PDF • 8,00 €

PARCOURS

Les métiers de l'information et de la communication

Paru le 08/11/2021
Broché • 12,00 €
PDF • 8,00 €

PARCOURS

Les métiers du jeu vidéo

Paru le 13/01/2023
Broché • 12,00 €
PDF • 8,00 €

Centres d'intérêt

Autres métiers à découvrir

- Dessinateur de bd
- Artiste graffeur professionnel
- Truqueur, truquiste
- Webdesigner
- Directeur artistique