

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART FRANÇOISE CONTE / ESAFC

DESIGNER-CREATEUR TEXTILE ET MODE (Titre certifié de niveau 2)

Fiche métier

Le designer-créateur textile et mode occupe une place essentielle dans les métiers de la mode et de l'environnement. Anticipant les phénomènes de mode, il définit les tendances à venir.

Il recherche les fibres, matières, motifs et couleurs pour les différents domaines d'applications : impressions textiles de la mode et de l'ameublement, papiers peints, accessoires mode et maison, maille, papeterie, revêtements, carrelage, etc.

Styliste, designer ou coloriste, le designer-créateur textile et mode conseille et assiste les éditeurs et industriels dans la conception de leurs lignes de produits. Ses idées, projets et maquettes orientent et personnalisent leurs productions.

Il peut travailler dans la mode et/ou la maison, pour le textile, les accessoires, le design d'objet. Salarié ou indépendant, il exerce dans une entreprise, un bureau de style ou un studio de création.

Le designer-créateur textile et mode a une bonne perception des couleurs, un esprit précis et une habileté technique, le sens de l'esthétique. Il a aujourd'hui une parfaite maîtrise de l'outil infographique. Il est capable d'effectuer des recherches de références documentaires et écrites. Il sait travailler en équipe, être mobile et maîtrise l'anglais. Il est créatif, curieux, ouvert. Il possède rigueur et méthode afin de respecter les cahiers des charges. Il sait travailler sur un concept et tracer le fil conducteur d'un projet.

Où travaille-t-il ?

Dans un bureau de style: le designer-créateur textile et mode intervient sur des projets de cahiers de tendances et/ou des collections. Il doit réfléchir sur un thème et un univers de couleurs, de matières, textures, graphismes pour la conception de tissus, vêtements, objets, accessoires... Le designer-créateur textile et mode va faire ses recherches en s'imprégnant d'un thème et de la demande du client. Le designer-créateur textile et mode doit avoir de l'intuition pour sentir les tendances du moment, et s'adapter aux besoins d'une clientèle internationale issue de différents domaines d'application : mode, maison, accessoires, bâtiment, automobile... Exerçant en bureau de style, il a l'exigence d'être polyvalent, réactif et mobile. Il peut traiter dans une même journée des dossiers très différents les uns des autres et travailler sur quatre saisons à la fois. Il faut être tout le temps en éveil, intuitif et sensible.

Intégré à une entreprise: engagé dans un premier temps comme assistant il peut, avec l'expérience, devenir responsable du bureau de création. Il suit l'ensemble de la collection, de la création initiale à la réalisation technique. Il a un rôle d'interface entre les techniciens, d'une part, et, les commerciaux et la direction qui doivent valider les propositions finales, d'autre part. Son travail le conduit à travailler aussi bien en création qu'en adaptation de produits. Une grande polyvalence est requise. Le designer a pour mission de réaliser des esquisses, imaginer des thèmes et de nouveaux motifs. L'infographie tient une place prépondérante pour la création et la déclinaison de produits ; elle intervient également pour mettre en situation les produits et les installer dans une présentation globale de la collection. Dans ce cadre le designer-créateur textile et mode va se concentrer sur la conception et la création d'une ou plusieurs collections à la fois.

En freelance: Il travaille pour des bureaux de style, studios de création, ateliers de dessin. Il crée des planches textiles autour des thèmes demandés.

Il existe plusieurs déclinaisons de ce métier.

STYLISTE TENDANCE

Conception et conseil

C'est lui qui définit les tendances. Il les travaille en suivant les grandes influences, proposant une déclinaison de thèmes, d'univers pour les différents secteurs du métier.

Pour ce faire, il élabore des cahiers de tendances, panneaux, vidéos, et des dossiers ciblés pour les industriels. Il analyse l'actualité sociale et culturelle internationale, assiste à des défilés de créateurs afin de trouver les éléments qui constitueront les tendances de demain.

Son quotidien se compose également de recherches documentaires, shopping (national ou international), visites de salons professionnels, d'événements culturels et d'expos.

Il synthétise ensuite les courants porteurs afin de mettre en place de grands axes d'orientation.

DESIGNER INFOGRAPHISTE

Création et technique

Il crée ou adapte, sur ordinateur, les motifs, les effets de matières, le graphisme. Il met en couleur des imprimés et les décline dans différentes harmonies. Les logiciels lui permettent de mettre en situation les créations par rapport à un domaine concerné.

Il gère également la conception de planches tendances, d'ambiances, d'univers et s'occupe de mise en page de dossiers de présentation.

Il maîtrise les logiciels de dessin et de retouche d'image les plus adaptés.

CREATEUR TEXTILE ET SURFACE

Création et technique

Son rôle est de créer les tissus et les matières au niveau de la texture, des couleurs, des imprimés. Il choisit les matières premières et imagine des tissus qui peuvent être utilisés en prêt-à-porter, en haute couture, mais aussi en décoration où dans des domaines spécifiques comme par exemple l'automobile (housses de sièges...)

Chez les créateurs et les couturiers, son activité repose sur l'audace et l'innovation. Il doit savoir surprendre tout en respectant l'image de marque de l'entreprise. Il est partie prenante dans l'élaboration de la personnalité du produit.

Ses qualités sont créativité, compétences techniques, mais aussi sens du travail en équipe et capacité à s'adapter aux demandes des clients. La maîtrise de l'infographie est indispensable.

COLORISTE

Interprétation, création et technique

Il crée, décline ou actualise une gamme en relation avec des tendances pour une ligne de produit ou une collection. Il traduit et met en couleur des maquettes pour des produits textiles et dérivés (mode, maison, habitat, automobile, cosmétique...).

Le sens de la couleur lui permet de mettre au point des gammes de coloris spécifiques et les harmonies associées.

STYLISTE CONSEIL PRODUIT

Conception, conseil et création

Il intervient auprès du client afin d'apporter assistance et conseil dans le cadre d'un projet préexistant. Il coordonne et préconise les tendances pour l'élaboration d'une collection ou d'un produit textile ou surface.

Il va dialoguer avec le client sur la base de plusieurs propositions qu'il aura faites en réponse à sa demande, et le guider vers la décision finale. L'argumentation requiert des qualités d'écoute, de souplesse, d'adaptation pour coller au mieux aux besoins du client.

DESIGNER PRODUITS ET ACCESSOIRES

Création et technique

Il conçoit et crée des objets en tenant compte de l'approche et de la relation de l'utilisateur à l'objet. C'est un créatif doué d'une excellente culture et d'une sensibilité certaine.

Il donne à l'objet sa forme, sa couleur, sa texture, ses décors, ses finitions...

Il doit maîtriser le dessin, des techniques variées de mise en œuvre, ainsi que l'infographie.

Dans le milieu de la mode, il conçoit des objets et accessoires tels que chapeaux, foulards, écharpes, chaussettes, bas, collants, bijoux...

Dans le domaine de la décoration, il est amené à concevoir des galons, frises, passementeries, vaisselles, linges de maison, objets décoratifs ou fonctionnels...