

Formation professionnelle en design textile et surface

Date

Du 07 mai 2025 au 7 novembre 2025.

Formatrice

Pauline Arnaud, designer textile et surface indépendant

OBJET DE LA FORMATION

Cette formation vise à développer les compétences techniques et créatives indispensables à l'exercice du métier de designer textile et de surface indépendant. Elle permettra aux participants d'acquérir les savoir-faire et savoir-être nécessaires à la conception et à la commercialisation de motifs, tout en répondant aux exigences professionnelles du secteur et en s'adaptant aux tendances du marché.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À L'ISSUE DE LA FORMATION, LES STAGIAIRES SERONT CAPABLES DE :

- Concevoir des motifs adaptés aux exigences de l'industrie.
- Utiliser les outils numériques pour réaliser des motifs professionnels adaptés aux besoins spécifiques des clients et des secteurs clés.
- Structurer et commercialiser des collections cohérentes tout en répondant aux attentes des professionnels.
- Développer une identité visuelle singulière et un portefeuille attractif pour démarcher des clients.
- Commercialiser leurs créations et gérer les aspects entrepreneuriaux liés à leur activité de designer indépendant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

AU COURS DE LA FORMATION, LES STAGIAIRES APPRENDRONT À :

- Comprendre les fondamentaux du design textile et de surface.
- Maîtriser les logiciels essentiels au design textile et surface (Photoshop, Illustrator, Procreate, Fresco).
- Analyser les tendances du marché et élaborer des moodboards pour guider leur processus créatif.
- Explorer et maîtriser les principes de composition, de théorie des couleurs et de répétition pour créer des motifs professionnels.
- Concevoir des motifs complexes, développer un style personnel et structurer des collections de motifs pour des secteurs variés (mode, décoration, papeterie, etc.)
- Maîtriser la tarification et la protection de leurs créations grâce aux notions de propriété intellectuelle et de droits d'auteur.
- Approcher des clients efficacement, développer leur présence en ligne et créer des présentations professionnelles engageantes.

Programme

0 . INTÉGRATION ET IMMERSION

- **Introspection initiale**

Un questionnaire pour identifier les attentes, aspirations et la situation actuelle du stagiaire.

- **Orientation**

Présentation complète du programme (livret de bienvenue), des outils et de la chronologie du parcours d'apprentissage théorique (non obligatoire), qui permettra une progression structurée selon un planning établi.

01. COMPRENDRE LES BASES DU DESIGN TEXTILE ET SURFACE

- **Les secteurs clés et débouchés**

Identifier les opportunités professionnelles dans l'industrie, notamment dans des secteurs tels que la mode, l'ameublement, et la papeterie.

- **Les différents rôles dans l'industrie**

Comprendre les différentes fonctions et leurs spécificités.

- **Tendances actuelles et prospective**

Développer des méthodes pour observer, comprendre et analyser les tendances émergentes.

- **Concepts clés**

Appréhender les concepts fondamentaux de la création de motifs, tels que la technique indispensable de la mise au raccord pour concevoir des motifs répétitifs.

02. LES OUTILS TECHNIQUES

- **Découverte des logiciels essentiels (leçon en 4 parties)**

Initiation complète à Procreate, Photoshop, Illustrator et Adobe Fresco.

Les apprenants réaliseront des exercices guidés pour créer leurs premiers motifs, découvrir les manipulations techniques et se familiariser avec chacun des logiciels. L'objectif est de s'appropriier les outils tout en développant une compréhension claire des étapes clés du processus créatif.

- **Gestion des fichiers et des interfaces**

Apprendre à paramétrer correctement les formats de fichiers, les résolutions et autres aspects techniques essentiels.

03. GUIDER SA CRÉATIVITÉ

- **Théorie des couleurs**

Acquérir les compétences nécessaires pour composer des palettes harmonieuses en exploitant le cercle chromatique et les différentes harmonies colorées, tout en s'initiant au vocabulaire spécialisé de la couleur et à ses notions fondamentales. Les apprenants découvriront des méthodes pratiques pour produire des palettes colorées harmonieuses et équilibrées.

- **Compositions et répétitions**

Apprendre à maîtriser les différents types de compositions et de répétition pour structurer et guider ses créations.

- **Règles de composition**

Acquérir les principes fondamentaux de la composition en design textile et surface, en maîtrisant l'équilibre visuel, les contrastes, les alignements et la hiérarchisation des éléments pour structurer efficacement un motif.

- **Moodboards**

Apprendre à développer son sens de l'observation et à concevoir des moodboards structurés et esthétiques pour faire émerger des tendances visuelles et orienter efficacement le processus créatif.

04. CRÉER DES MOTIFS COMPLEXES

- **Créer des motifs complexes "Le bar à motifs"**

Dans l'espace "Le bar à motifs", les apprenant accèderont à une série de projets guidés pour progresser pas à pas vers la réalisation de motifs variés. Chaque tutoriel permettra de mettre en pratique les spécificités de chaque logiciel à travers des créations concrètes, comme la réalisation d'un motif bouquet sur Procreate ou d'un motif vichy sur Illustrator.

05. APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS CRÉATIF

- **Développement du style personnel et de sa signature artistique**

Explorer ses préférences créatives pour identifier et affirmer un univers artistiques singulier. Cette étape essentielle permettra de définir les bases d'une signature visuelle forte en s'appuyant sur des exercices pour affiner les thématiques, médiums et palettes de couleurs propres à chaque apprenant.

MODULE DE MI-PARCOURS

- Workbook évalué pour permettre de réviser les fondamentaux techniques et créatifs pour ancrer et consolider les acquis.
- Appel individuel de 30 minutes pour ajuster les objectifs, répondre aux éventuelles difficultés rencontrées, et redonner un élan motivationnel.

06. CONCEVOIR DES COLLECTIONS DE MOTIFS

- **Collections à petite échelle**

Créer une collection harmonieuse composée d'un motif phare, de motifs coordonnés et mélangeurs. L'objectif est d'articuler ces motifs autour d'un thème central et d'assurer une cohérence visuelle.

- **Collections à grande échelle**

Apprendre à structurer un portefeuille de motifs varié en développant une collection diversifiée répondant aux besoins spécifiques du marché.

07. ENTREPRENEURIAT CRÉATIF

- **Identité de marque**

Définir son positionnement et son modèle économique.

- **Création d'une identité visuelle forte**

Développer une image de marque cohérente pour captiver une audience et des prospects.

- **Planification, tarification et étude de la concurrence**

Structurer ses offres en tenant compte de la saisonnalité, des prix, des attentes du marché et des concurrents, tout en identifiant les opportunités de différenciation.

- **Propriété intellectuelle**

Protéger ses créations et comprendre les notions fondamentales telles que la licence et les droits d'auteur.

08. RÉPONDRE AUX ATTENTES PROFESSIONNELLES

- **Les attentes des clients**

Comprendre les besoins, les normes de fichiers et les attentes des différents secteurs (notamment en ce qui concerne le cahier des charges, les fiches techniques, les formats de fichiers, les techniques d'impression et la trame d'une collaboration avec un client professionnel).

- **Portfolios professionnels et créatifs**

Organiser un portfolio clair et impactant pour valoriser ses compétences et ses motifs. Sélectionner les pièces essentielles à inclure tout en veillant à répondre aux attentes du secteur visé. Concevoir des présentations esthétiques et professionnelles qui reflètent un univers et qui répond au marché.

09. STRATÉGIE COMMERCIALE ET VISIBILITÉ

- **Démarcher efficacement**

Apprendre à approcher et convaincre des clients potentiels. Découvrir les salons professionnels et mettre en place des actions ciblées pour y participer. Maîtriser les techniques de communication et de persuasion pour capter l'attention de prospects et établir des partenariats durables.

- **Présence en ligne**

Apprendre à construire une présence en ligne grâce au storytelling et à un contenu visuel de qualité, aligné avec son univers créatif. Explorer les outils et plateformes adaptés pour promouvoir ses créations, attirer une audience cible et bâtir une communauté fidèle.

10. LANCEMENT PROFESSIONNEL

- **Documents juridiques**

Acquérir les notions fondamentales des documents juridiques indispensables à une activité professionnelle, notamment la rédaction de factures conformes, de notes de droits d'auteur et la gestion des cessions de droits. Comprendre les clauses importantes et les obligations légales pour sécuriser ses collaborations.

- **Statuts légaux**

Explorer les différents statuts juridiques possibles pour exercer son activité (auto-entrepreneur et artiste-auteur) et identifier celui qui correspond le mieux à ses besoins. Assimiler les implications fiscales et administratives de chaque statut pour prendre des décisions éclairées et optimiser la gestion de son activité.

- **Projet final et certification**

Concevoir un projet final qui synthétise l'ensemble des compétences acquises. Présenter ce projet pour obtenir l'attestation de fin de formation, attestant des compétences créatives et professionnelles acquises au cours de la formation.

- **Public concerné :** Public d'actifs en parcours de formation professionnelle continue et/ou en reconversion souhaitant acquérir ou développer des compétences professionnelles en design textile et de surface.
- **Prix de la formation :** 1 398€ TTC
- **Prérequis :** Aucun prérequis nécessaire, la formation est ouverte aux débutants comme aux profils ayant déjà une expérience dans le domaine.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

La formation est dispensée intégralement en ligne et à distance. Tout le contenu de la formation est accessible via un espace personnel dédié, sécurisé et disponible 24h/24.

Cet espace comprend : des vidéos pédagogiques, des tutoriels vidéos, des supports PDF téléchargeables, des workbooks (exercices pratiques), des quiz interactifs, et des études de cas.

Afin de garantir un accompagnement optimal, la formatrice s'engage à répondre aux questions des apprenants dans un délai d'environ 48 heures, lors de permanences les lundi matin, mercredi matin et vendredi. De plus, un forum de discussion/groupe d'échange (via Discord) est mis à disposition pour favoriser les interactions entre les participants.

Cette organisation technique et pédagogique vise à offrir une expérience d'apprentissage structurée, interactive et adaptée aux besoins des apprenants, tout en respectant les exigences de la formation à distance.

MATÉRIEL REQUIS

Pour suivre la formation dans les meilleures conditions, le Stagiaire doit disposer du matériel suivant :

- Un ordinateur avec une configuration suffisante pour faire fonctionner les logiciels requis.
- La suite Adobe à installer après l'entrée en formation afin de profiter du tarif étudiant.
- Une tablette graphique (non obligatoire mais recommandée pour suivre l'intégralité de la formation).
- Une connexion internet stable pour accéder aux contenus pédagogiques, vidéos et supports en ligne.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES : LES BONUS DE LA FORMATION

Dans le cadre de cette formation professionnelle continue, les apprenants bénéficient d'un accès exclusif à un ensemble de ressources complémentaires, conçues pour enrichir leur apprentissage et favoriser leur montée en compétences.

Un pack juridique spécial designer de motifs

Un pack complet conçu spécialement pour les designers de motifs et pour sécuriser les relations professionnelles des apprenants, incluant :

- Un modèle de contrat couvrant la cession de droits d'auteur ainsi que la licence de droits.
- Un modèle de Conditions Générales de Vente adapté à l'activité de designer textile et surface.

Ces documents ont été rédigés par un avocat et une juriste, pour répondre aux besoins concrets des designers de motifs.

Les templates prêts à l'emploi

De nombreux templates conçus pour gagner en efficacité et structurer l'activité des stagiaires :

- Des modèles d'e-mails pour le démarchage commercial et les relances
- Des templates de portfolio attractifs pour valoriser les motifs et le travail des apprenants
- Des templates de composition

20 briefs fictifs pour s'exercer en conditions réelles

Une série de 20 briefs, inspirés de demandes clients, pour permettre aux apprenants de s'entraîner dans des conditions proches du réel.

L'objectif : sélectionner un brief, créer une réponse adaptée, et s'exercer à respecter un cahier des charges précis.

Ces projets fictifs constituent un excellent levier pour stimuler la créativité, structurer une démarche professionnelle et enrichir le portfolio des participants avec 20 motifs aboutis.

Les Ateliers !

3 ateliers pratiques concrets, accessibles, et directement actionnables.

Atelier 1 – Créer un portfolio attractif et professionnel avec Canva

Atelier 2 – Lancer une newsletter créative avec Mailchimp

Atelier 3 – Concevoir un site vitrine simple et efficace avec Wix

Le podcast de l'école en ligne

Une série d'épisodes audio pédagogiques pour enrichir la culture du motif des apprenants.

Au programme : La toile de Jouy, William Morris et les motifs Arts & Crafts, L'histoire du motif Liberty...

Abonnement étudiant suite Adobe Creative Cloud

Grâce à un partenariat négocié avec Adobe, les apprenants bénéficient d'un abonnement à un tarif préférentiel : 19,50 €/mois au lieu de 67,01 €/mois, sur simple présentation d'une attestation étudiante délivrée par l'organisme de formation au moment de l'entrée en formation.

MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

Le suivi des apprenants et l'évaluation de leurs acquis sont essentiels pour garantir une progression optimale tout au long de la formation.

Voici les modalités mises en place :

1. Suivi personnalisé :

- Les apprenants bénéficient d'un suivi individualisé et d'un accompagnement technique et pédagogique durant six (6) mois.

2. Évaluations intermédiaires :

- Des quiz et des exercices pratiques jalonnent chaque module pour valider les notions apprises.
- Des études de cas sont également proposées pour adapter les notions techniques et créatives dans des situations concrètes.
- Un workbook de mi-parcours est proposé après la première moitié de la formation. Cette étape aide les apprenants à réviser les notions fondamentales, à évaluer leur progression, et à identifier d'éventuelles lacunes à travailler.

3. Appel boost :

- Un appel individuel est organisé à mi-parcours pour ajuster les objectifs, répondre aux éventuelles difficultés rencontrées, et redonner un élan motivationnel. Cet échange permet de consolider les acquis et de clarifier les attentes pour la suite du programme.

4. Projet final :

- Les apprenants doivent réaliser un projet final, consistant en la création d'un book de motifs accompagnée d'une stratégie entrepreneuriale et d'un bilan personnel.
- Ce projet est évalué selon des critères prédéfinis : qualité technique, créativité, pertinence par rapport aux besoins du marché, et structuration globale.

5. Attestation de fin de formation

- Une attestation de fin de formation est délivrée pour valider la participation et les compétences acquises.
- Il est important de noter que cette attestation n'a pas de valeur de certification officielle reconnue par l'État. Elle atteste simplement de la participation et des compétences acquises par le Stagiaire lors de la formation.*

Ces modalités garantissent un apprentissage progressif, mesurable, et adapté aux objectifs professionnels des participants.

Pauline Arnaud, formatrice et gérante.

Designer textile et surface indépendante, diplômée de Condé Lyon – La Grande École des Arts Appliqués, Pauline Arnaud est également gérante de l'organisme de formation PA DESIGN CORP et autrice du livre *Je crée mes motifs* publié aux Éditions Eyrolles. Forte de plusieurs années d'expérience dans la création de motifs pour divers secteurs (mode, décoration, papeterie, etc.), elle met son expertise au service des apprenants pour les accompagner dans leur parcours professionnel.

Grâce à une approche pratique et bienveillante, elle transmet sa maîtrise des outils numériques (Procreate, Photoshop, Illustrator et Adobe Fresco) et sa connaissance approfondie du secteur.

Sa pédagogie s'appuie sur des valeurs fortes : la simplicité, pour rendre les concepts accessibles à tous ; la créativité, pour encourager l'exploration et l'affirmation de son style personnel ; et l'ambition, pour motiver les apprenants à se dépasser et à atteindre leurs objectifs professionnels.

Contactez l'organisme de formation :

PA DESIGN CORP

Pauline Arnaud, formatrice et gérante.

paulinearnaud.design@icloud.com

06 68 58 08 17

42 rue commandant charcot, 69005 LYON.