

[MÉTIERS D'ARCHI]

ARCHITECTE ET ILLUSTRATEUR-ICE

[C]

Certain·es architectes ne conçoivent pas des bâtiments, mais se servent des compétences apprises pendant leurs études pour **produire des illustrations architecturales**, pour d'autres architectes ou pour leur propre pratique artistique. Ce métier peut avoir plusieurs noms : **perspectiviste, dessinateur·ice, illustrateur·ice...**

Par soucis de clarté, c'est ce dernier terme que nous utiliserons, même si les autres sont tous aussi pertinents.

Magda est polonaise, et a intégré l'ENSA Val de Seine après ses années de lycée passées à Cracovie. Fascinée par les **logiciels de modélisation 3D**, elle a sauté sur chaque occasion de les utiliser, jusqu'à en avoir une très bonne maîtrise. Aujourd'hui, elle est **perspectiviste** pour une agence d'architecture parisienne : à l'aide de ses logiciels, elle **produit des images 3D très réalistes** pour montrer **à quoi ressembleront** les projets conçus par l'agence. De plus, elle écrit et dessine en ce moment une bande dessinée, dans laquelle l'architecture a une place importante...

Après **un bac STD2A** passé à Avignon, Younès a obtenu **en 3 ans un DNMADE "espace"**. Il a ensuite intégré l'école d'architecture de Marseille **directement en 2ème année**, dans laquelle il a développé ses compétences en dessin traditionnel. Un an après son diplôme, il est aujourd'hui **"concept artist"** indépendant : on lui commande des illustrations de décors pour des projets de jeux vidéos, de clips, de pièce de théâtre, etc. D'autres professionnel·les se basent ensuite sur ses croquis pour préciser et produire les décors finaux.

À QUOI RESSEMBLE UNE JOURNÉE ?

Dans les métiers de l'architecture et du paysage, les journées sont souvent différentes les unes des autres ! Les illustrateur·ices d'architecture ont l'occasion de travailler des projets variés. Voici deux exemples de journées :

Ce matin, Younès a passé la matinée à dessiner des esquisses de décors pour une série animée. Ses clients lui ont fourni un dossier qui présente les idées principales de leur série. Il doit réfléchir aux couleurs, aux formes, aux lumières, aux références dont il veut s'inspirer... En début d'après-midi, il va voir une exposition pour alimenter son inspiration, puis il faut s'y remettre, il a encore plusieurs croquis à envoyer avant demain.

Quant à Magda, elle a passé la matinée en réunion pour définir avec son chef de projet. Ce dernier a conçu les plans d'une nouvelle médiathèque à Chartres : ensemble, ils définissent les vues du projet les plus intéressantes à montrer au client. Cet après-midi, Magda commencera à paramétrer ses logiciels pour appliquer des textures et des lumières, ajouter des personnages... Pour chaque image, il y a des heures, parfois des dizaines d'heures, de travail !

En fonction de leur pratique, les illustrateur·ices d'architecture manipulent de nombreux outils :

DES OUTILS PHYSIQUES

Outils de dessin à la main (crayons, encre, peinture, fusain, aquarelle...)

Logiciels de modélisation 3D

Maquette (en carton, papier, bois, plastique...)

DES OUTILS NUMÉRIQUES

Logiciels de rendu (pour produire des images photoréalistes à partir d'un modèle 3D)

Logiciels artistiques (dessin sur ordinateur ou sur tablette, retouche d'image, vidéo...)

QUELQUES DÉTAILS

DES MISSIONS

Les illustrateur·ices d'architecture peuvent travailler sur des missions très diverses, qui ont en commun de représenter l'architecture, la ville, le paysage, le territoire...

Production d'images 2D ou 3D, fixes ou animées

Traduction de plans en images vues à hauteur d'œil, plus compréhensibles par les non-professionnel·les

Collaboration avec d'autres professionnel·les (voir ci-dessous)

Invention de récits et/ou d'univers graphiques cohérents

DES PARTENAIRES

En fonction de leurs pratiques, les illustrateur·ices d'architecture sont amenés à travailler avec des partenaires variés :

Concepteur·ices (architectes, paysagistes, urbanistes...)

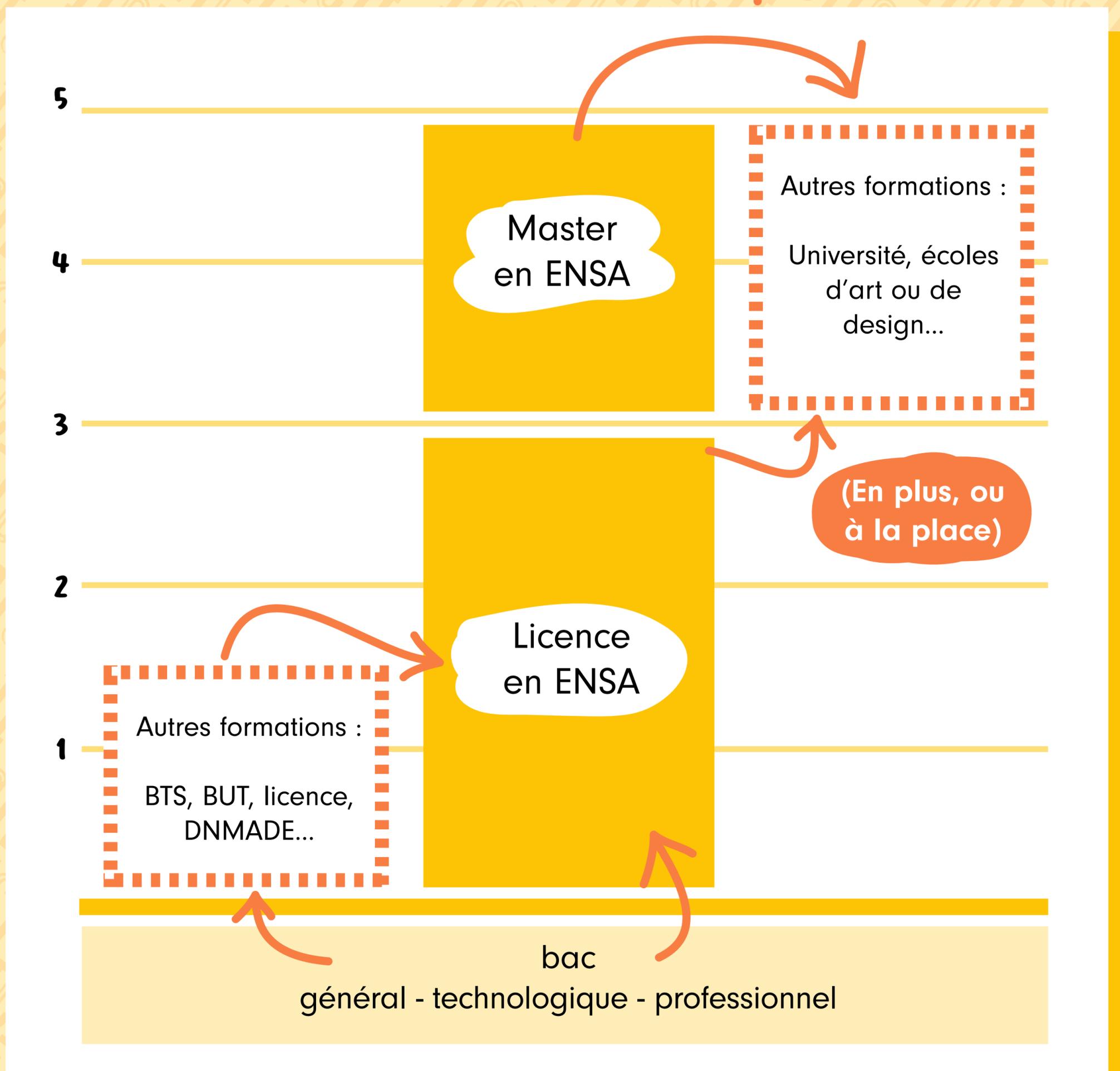
Professionnel·les du design, du graphisme, de l'édition, du web...

Etablissements scolaires (écoles, collèges, lycées...)

Autres artistes (plasticien·nes, illustrateur·ices musicien·nes...)

Etablissements culturels (musées, théâtres, médiathèques...)

QUELLES ÉTUDES ?

Toutes les ENSA proposent des cours obligatoires ou optionnels de pratique artistique, pour explorer plusieurs mediums. Ce sont aussi souvent à l'occasion de stages, de rencontres et de travaux personnels que les illustrateur·ices d'architecture développent leur pratique.

ET ENSUITE ?

QUELQUES EXEMPLES DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

AGENCES D'ARCHITECTURE

De plus en plus de grandes agences d'architecture recrutent des professionnel·les dédié·es à la représentation de leurs projets. Le style graphique recherché varie beaucoup d'une agence à l'autre, mais il s'agit toujours de mettre en avant les qualités des projets pour les montrer aux clients, aux futurs habitant·es, aux futurs voisin·es...

PERSPECTIVISTE INDÉPENDANT·E

La majorité des perspectivistes sont indépendant·es. Ils et elles sont engagé·es par différentes agences d'architecture ou de design pour produire des images - souvent des images photoréalistes à partir de modèles 3D. Il s'agit de faciliter la compréhension d'un projet par les client·es ou les futur·es habitant·es

ARTISTE INDÉPENDANT·E

Les illustrateur·ices d'architecture peuvent avoir des pratiques variées : graphisme, bande dessinée, photographie, animation... Comme tous·tes les artistes, ils et elles peuvent gagner leur vie en répondant à des commandes, en éditant des ouvrages, en travaillant avec des réseaux de galeries, en donnant des cours...

EN RÉSUMÉ

TU PEUX T'INTÉRESSER
À CE MÉTIER SI TU AIMES :

Dessiner à la main et
développer tes compétences
en dessin traditionnel

Dessiner à l'ordinateur
et développer tes
compétences numériques

Comprendre les projets
d'autres personnes pour en
tirer une vision nouvelle

Être créatif·ve et
curieux·se

Bien connaître les
processus d'impression,
d'édition, et de
création numérique

Réfléchir longuement à la
composition d'une image, à
la lumière, aux couleurs,
aux matériaux...

Travailler plus souvent seul
que dans une entreprise

ET SI ON PARLAIT SALAIRES ?

Les revenus des illustrateur·ices
d'architecture **peuvent beaucoup varier**, en
fonction de leurs clients, de leur pratique, de leur
notoriété... Pour cette raison, il est difficile de
donner des chiffres précis, mais les revenus des
débutants sont souvent inférieurs
à **1900 € brut.**

LES MÉTIERS DE L'ARCHITECTURE...

[C]

Deux idées importantes à garder en tête :

- Les ENSA sont des **écoles d'architecture**, pas des écoles d'architectes «en agence» : les métiers de l'architecture sont multiples, et nous n'en présentons ici qu'une petite partie !
- Beaucoup de diplômé·es d'une ENSA vont travailler dans **plusieurs domaines**, soit en changeant au cours de leur carrière, soit en ayant plusieurs pratiques en même temps.

RETROUVEZ AUSSI SUR L' INSTA DE DIVERS[C]ITÉS

Des astuces et des références culturelles pour aiguïser votre curiosité et votre regard sur votre cadre de vie.

DIVERS[C]ITÉS

La cordée de l'architecture,
de la création à la construction