

GUIDE

Le Guide pour se lancer dans l'Illustration

4 étapes à suivre pour faciliter
tes démarches et faire disparaître
tes blocages

Le Guide pour bien démarrer dans l'illustration

Imagine ce que tu pourrais ressentir si tu pouvais enfin quitter ton boulot actuel et te lancer à plein temps dans une carrière d'illustration freelance pour vivre de tes dessins. Tu serais ton propre boss et tu n'aurais plus à rendre de compte à qui que ce soit d'autre qu'à toi-même !

Non seulement tu pourrais enfin faire un métier qui te passionne et qui te fait rêver depuis longtemps mais en plus tu pourrais aménager tes horaires et ton emploi du temps comme bon te semble et dire adieu au stress de ton boulot actuel. Tu pourrais même travailler d'où tu veux ! Car la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui pour travailler dans l'illustration, tout ce dont tu as besoin c'est d'un ordinateur (ou d'une tablette !) et d'une connexion internet !

Le chemin n'est pas toujours facile pour se lancer dans l'illustration mais le jeu en vaut la chandelle ! Imagine un peu la joie et la fierté que tu pourrais éprouver en voyant tes illustrations imprimées sur des objets, en couverture de magazines, sur des affiches publicitaires, des packagings, dans des livres et que tu puisses enfin dire à qui veut l'entendre que : «Oui, mon métier c'est illustrateur. trice et oui c'est un vrai métier.»

Tu arrives à te projeter ? Et ce qui encore plus génial, c'est que l'illustration comporte un nombre de marchés et d'opportunités infinies ce qui signifie que si tu le souhaites, tu peux tout à fait façonner ta carrière et diversifier tes sources de revenus en faisant par exemple des ateliers, en vendant des produits numériques, etc. Crois-moi tu n'auras pas le temps de t'ennuyer !

Comment bien démarrer dans l'illustration

Pour démarrer ton activité, il y a 4 étapes essentielles à suivre. La bonne nouvelle, c'est que dans ce guide, je vais t'accompagner pour que tu puisses les franchir une à une facilement.

ÉTAPE N°1 : Définis ton «pourquoi»

Prendre le temps de définir les raisons profondes qui te poussent à te lancer dans l'illustration est important car c'est ce qui va te donner l'élan nécessaire pour franchir le cap et faire taire le fameux syndrome de l'imposteur.

ÉTAPE N°2 : Choisis ton pseudo

Quand on lance son activité, il faut aussi choisir un nom convenable pour son business et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Heureusement j'ai plusieurs conseils à te donner pour que tu puisses choisir un pseudo qui fasse honneur à ta future entreprise.

ÉTAPE N°3 : Déclare ton activité et choisir ton statut

C'est l'étape la moins «glamour» quand on veut se lancer, mais si la paperasse te fait horreur (comme je te comprends !), reste bien avec moi car tu vas voir que ce n'est pas si compliqué.

ÉTAPE N°4 : Adopte de meilleures habitudes

Qu'est-ce qui t'as empêché de te lancer jusqu'à aujourd'hui ? Je vais t'aider à tirer ça au clair et t'aider à définir de nouvelles habitudes qui te permettront d'atteindre tes objectifs.

ÉTAPE N°1 :

Définir ton «pourquoi»

Action : prendre le temps de définir les raisons profondes qui te poussent à te lancer dans l'illustration est essentiel pour te donner l'élan dont tu as besoin pour te lancer. Ce n'est pas le genre de décision qu'il faut prendre à la légère, alors prends le temps de lire le paragraphe ci-dessous puis réponds aux questions dans la page suivante.

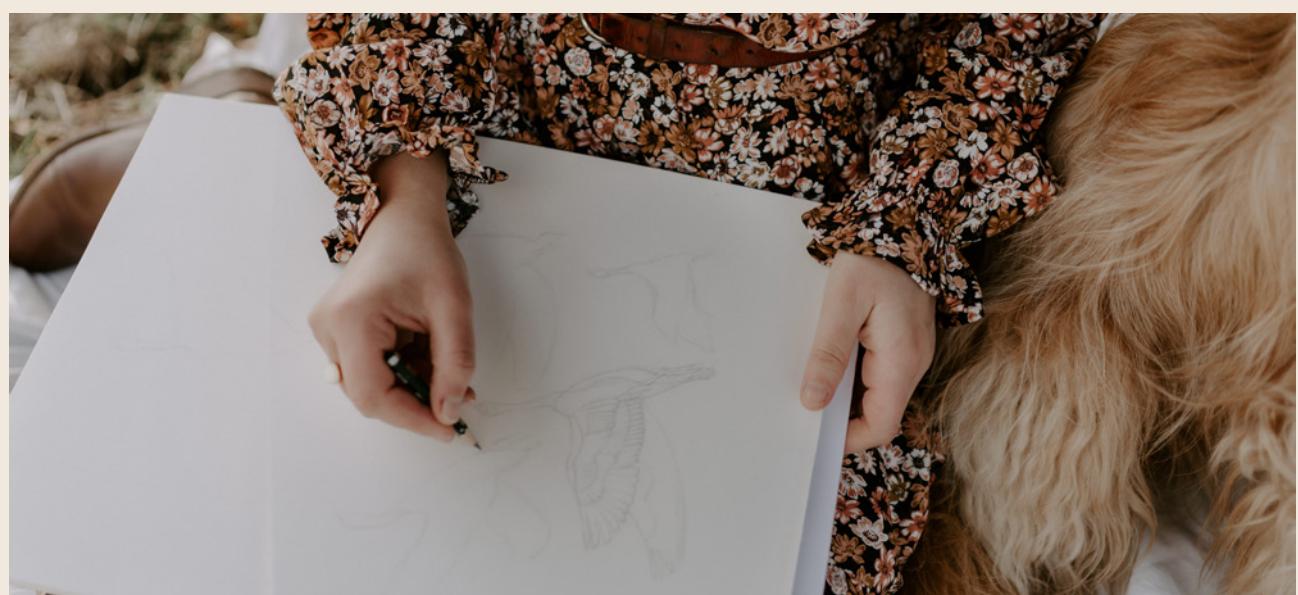
Qu'est-ce qui te pousse vers l'illustration ? Quelle direction as-tu envie de prendre ? Quel type de projets t'attire ? Avec quel type de clients rêve-tu de travailler ?

C'est le moment de voir les choses en grand ! Prends un peu de temps pour bien réfléchir à ce que tu veux faire et déterminer le genre d'illustrateur.trice que tu souhaites devenir.

Tu as peut-être envie de te spécialiser dans l'univers de la mode, beauté et lifestyle ? Dans ce cas, tes clients seront essentiellement des marques de mode, cosmétiques, parfumerie, magazines féminins, etc.

Ou alors peut-être que tu préfères l'univers de l'enfance ? Dans ce cas, ta clientèle proviendra principalement de l'édition (livres, magazines jeunesse, jeux éducatifs, etc.).

Attention, rien n'est marqué dans le marbre et rien n'empêche une illustratrice d'illustrer des livres pour enfant et faire des commandes publicitaires également, mais le fait de savoir assez tôt quel type de projets / clientèle t'attire, te permettra par la suite de bien développer ton image de marque et ta communication. Par ailleurs, ton activité principale déterminera également le choix de l'organisme auquel tu dépendras.

FAIS LA LISTE DES RAISONS QUI TE POUSSENT À TE LANCER DANS L'ILLUSTRATION.
CE SERA UNE SORTE DE CONTRAT QUE TU FAIS AVEC TOI-MÊME POUR TE DONNER
L'ÉLAN NÉCESSAIRE ET OSER ENFIN TE LANCER.

FAIS LA LISTE DES CLIENTS AVEC QUI TU AS ENVIE DE TRAVAILLER.
QUELLE ILLUSTRATEUR.TRICE SOUHAITES-TU DEVENIR ?

TEMPS PARTIEL OU TEMPS COMPLET ?
QUELLE SOLUTION TE PARAIT LA PLUS ADAPTÉE ? POURQUOI ?

COMBIEN DE TEMPS TE DONNE-TU AVANT DE TE LANCER ?
FAIS LA LISTE DES CHOSES QUE TU T'ENGAGES À FAIRE
POUR TE PRÉPARER À FRANCHIR LE PAS

ÉTAPE N°2 : Choisir ton pseudo

Action : quand on lance son activité, il est important de trouver un nom convenable pour son entreprise et ce n'est pas forcément aussi simple qu'il n'y paraît. Mais ce serait vraiment dommage de laisser ce petit obstacle t'empêcher d'avancer vers ton rêve. Alors prends le temps de lire le paragraphe ci-dessous puis prends un carnet pour écrire tes remarques et mettre toutes tes idées à plat ou utilise la section «Notes» à la fin de ce pdf.

> POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

Avant de pouvoir créer ton identité visuelle et notamment ton logo, la première étape est de choisir un nom convenable pour ton entreprise et ce n'est pas une décision à prendre à la légère. En effet, faire le choix d'un pseudo peut sembler une formalité, mais pour certaines personnes je sais que cela peut générer un véritable blocage.

Après tout, une fois choisi, ton pseudo représentera ton activité auprès de ta clientèle et si les choses se passent bien tu le garderas peut-être toute ta vie. Il déterminera non seulement l'apparence de ton logo, mais également le nom de domaine de ton site. Il sera inscrit sur tes cartes de visite, et les gens te trouveront sous ce nom sur les réseaux sociaux et dans les moteurs de recherche. Bref ton futur pseudo te collera à la peau, donc tu as tout intérêt à bien le choisir et de l'aimer à 100%.

Personnellement avant d'opter pour mon pseudo actuel, j'ai essayé plusieurs tentatives assez enfantines : « Miss Firefly » en 2005 puis « Luciole art » quelques années plus tard, avant de finir par choisir mon pseudo actuel (Elodie) qui n'est autre qu'une déclinaison de mon vrai prénom (j'ai juste rajouté les trémas sur le « E » comme les sœurs Brontë ! Bon en vrai l'inspiration ne venait pas de là mais c'est pas grave). Finalement, au bout de trois tentatives, j'ai fini par trouver un pseudo qui me convenait ! Et même s'il n'a rien de très original, l'important pour moi c'est qu'il soit unique et facile à retenir.

Alors comment bien choisir ton pseudo pour être sûr.e de n'avoir aucun regret par la suite ? Dans quel cas peut-il être judicieux d'utiliser son vrai prénom + nom ? Et enfin, comment choisir un pseudo qui ait du sens pour toi et que ta future clientèle n'aura aucun mal à mémoriser ?

Utilise cette fiche pratique pour t'aider à choisir un pseudo à la hauteur de tes ambitions et n'hésite pas à mettre toutes tes remarques et tes idées dans la partie «Notes» à la fin de ce pdf.

1 | UNE VISION SUR LE LONG TERME

Évite les noms mignons ou rigolos

La première chose à faire lorsqu'on choisit son pseudonyme, est de penser sur le long terme. Est-ce que tu penses qu'un pseudo qui te paraît aujourd'hui mignon ou rigolo te plaira encore dans 5 ou 10 ans ? Est-ce qu'il aura encore du sens pour toi ? Est-ce que tu penses que tu arriveras à l'assumer comme aujourd'hui ?

Quand j'ai choisi mon premier pseudonyme (Miss Firefly), je n'avais clairement pas pensé à mon « moi » d'aujourd'hui. La jeune fille que j'étais alors aimait les lucioles (firefly en anglais), et trouvait que c'était une idée originale d'incorporer ce mot dans son pseudo même s'il n'avait rien à voir avec mon activité.

Bref, heureusement, à l'époque je ne m'étais pas encore lancé en tant qu'illustratrice freelance et qu'aujourd'hui plus personne ne s'en souvient. Mais je voudrais quand même porter ton attention sur le fait qu'il est important de ne pas choisir ton pseudo à la légère.

Choisir un pseudo, c'est un peu comme se faire un tatouage, sauf que l'enjeu est bien plus grand car le nom de ton business aura un impact sur la façon dont ta clientèle le percevra, ainsi que sur ta crédibilité dans la profession sur le long terme.

Attention aux modes !

Une fois encore, en choisissant mon premier pseudo « Miss Firefly » je n'avais pas vraiment réfléchi sur long terme. En 2005, les pseudos « Miss quelque chose » avaient le vent en poupe (exemple : Miss Led, Miss Van, etc.) et j'ai sûrement été influencée par cette tendance.

Attention à ne pas céder aux modes ! Les modes se font et se défont, et il n'y a rien de pire que de choisir un pseudo qui vieillit mal.

Ne prends pas un pseudo qui pourrait limiter ton activité

Imagine un peu si Steve Jobs avait choisi d'appeler son entreprise : PersonalComputer. Il aurait été bien embêté au moment de lancer l'Iphone ! Aujourd'hui, tu es peut-être illustrateur.trice, mais peut-être que dans un futur proche tu souhaiteras lancer ta marque de papeterie, animer des ateliers ou autre, c'est pourquoi je te conseille d'éviter de choisir un pseudo trop spécifique qui pourrait te limiter plus tard si tu souhaites étendre ou diversifier ton activité (ce qui est le meilleur moyen de multiplier tes sources de revenus).

2 | PRENDRE SON VRAI NOM OU UN PSEUDO ?

La plupart du temps, utiliser son vrai nom et prénom est la meilleure option : ils sont uniques, et personnels. Mais tout dépend de ton activité principale, et selon les cas, parfois ce n'est pas la solution la plus adaptée.

Si tu souhaites principalement proposer tes services d'illustrateur.trice, ton business tournera autour de toi, donc prendre tes vrais nom et prénom est une bonne option. En revanche, si tu as l'intention de créer une marque pour vendre des produits, comme des pin's ou des mugs, il serait peut-être plus judicieux de choisir un nom qui s'accorde mieux avec le style de ta ligne de produits et des valeurs que tu souhaites véhiculer (ex: L'Encrier Marine).

3 | VÉRIFIER LES NOMS DE DOMAINE

L'adresse de ton site internet doit être facile à prononcer et à retenir

Pour des raisons de référencement, il est préférable de ne jamais changer l'URL de ton site internet. C'est pourquoi, avant d'arrêter définitivement ton choix, pense à bien vérifier les noms de domaines disponibles. Si celui que tu convoites est déjà pris, tu peux toujours essayer de vérifier la possibilité de variantes, mais attention à choisir un nom de domaine simple.

Souviens-toi que tu auras souvent l'occasion de prononcer l'adresse de ton site à l'oral donc essaie de te faciliter la vie et celle de tes interlocuteurs en choisissant un nom simple à retenir et facile à épeler.

4 | UN PSEUDO QUI A DU SENS POUR TOI

Ton pseudo est comme une seconde peau

Il représente ton activité, c'est pourquoi il doit pouvoir dire quelque chose sur toi et ton histoire.

Voici une méthode que je trouve géniale pour générer un nom :

J'ai un couple d'amis, Mariama et Emilien qui, pour trouver les prénoms de leurs 2 enfants, ont choisi de mélanger les syllabes de leurs deux prénoms respectifs pour créer deux nouveaux prénoms : Maximilien (le «Ma» de Mariama et le «milien» d'Emilien) et Maé (le «Ma» de Mariama et le «é» d'Emilien).

J'adore cette astuce, et même si dans ce cas là elle a été utilisée pour créer des prénoms d'enfants, je pense que tu peux tout à fait t'en servir pour inventer un pseudo qui ait un sens profond pour toi.

Voici un second exemple sur le même principe :

Pour créer le nom de sa marque Sézane, Morgane Sézalory a mélangé la deuxième syllabe de son prénom avec la première syllabe de son nom formant ainsi un nouveau nom de marque unique et personnel. En plus de cela, le nom Sézane est vraiment fort parce que phonétiquement il évoque celui d'un peintre français, ce qui dans notre esprit, permet d'associer instantanément la marque à l'art, à l'artisanat et au savoir-faire français !

Si tu es tenté.e de trouver ton pseudo de cette façon, il y a tout un tas de sites qui proposent de générer des anagrammes autour de différents prénoms.

Utiliser un mot ou un nom qui raconte quelque chose de toi

Pour trouver le nom de leur marque Polène, les 3 frères et sœurs fondateurs, ont emprunté celui de leur maison de famille en Normandie. Un nom qui fait partie de leur histoire commune et qui est donc chargé de sens et d'émotions.

5 | CHOISIR UN MOT QUI ÉVOQUE QUELQUE CHOSE

Peu importe la façon dont tu t'y prends pour choisir le mot qui deviendra par la suite le nom de ton business, fais en sorte qu'il te représente bien et qu'il évoque aussi quelque chose à ton audience.

Attention à ne pas choisir un mot ou un terme compliqué qui n'évoque rien à ton audience. Par exemple, si tu choisis un pseudo comme « Myndoron », il aura peut-être un sens spécial pour toi, mais il n'en aura probablement aucun pour la majorité des gens. Et le problème c'est que lorsqu'un nom ne nous évoque rien, on a du mal à le mémoriser.

En revanche si on prend un terme comme « Nuage doré », on arrive très bien à se l'imaginer car on sait tous à quoi ressemble un nuage. Bon et même si on n'a jamais vu de nuage doré de sa vie, on peut facilement s'en forger une image dans notre esprit. Quand un nom nous permet de visualiser une image, on arrive plus facilement à le retenir.

De plus le mot nuage a une connotation positive. On y associe la douceur, le rêve. Je ne dis pas que « Nuage doré » soit un bon pseudonyme, mais c'est pseudonyme facile à retenir.

Prononce-le à voix haute pour voir s'il sonne bien

Assure - toi également que la sonorité de ton pseudo soit agréable aux oreilles et que ton audience n'ait aucun mal à le prononcer.

Et voilà maintenant tu as maintenant 5 pistes pour choisir le meilleur pseudo possible pour ton activité. Quoiqu'il en soit, s'il te plaît ne laisse pas le choix de ton pseudo te paralyser et t'empêcher d'avancer sur tes projets ! Tu n'as pas fait tout ce travail pour t'arrêter maintenant ! Prends une semaine maximum pour te donner le temps d'y réfléchir un petit peu tous les jours, puis prends une décision ferme et définitive puis passe à autre chose.

ÉTAPE N°3 :

Déclarer ton activité et choisir ton statut

Action : nous voilà arrivés à la partie la moins «glamour» quand on souhaite se lancer dans l'illustration, mais pas de panique, je suis là pour te montrer le chemin, et t'aider à prendre les bonnes décisions. Lis attentivement ce qui suit, puis utilise le schéma dans la page suivante pour t'aider.

Pour commencer, si tu ne sais pas trop vers quelle activité te tourner, je vais te donner un conseil pragmatique qui va te permettre de gagner du temps :

1 - Déclare ton activité à l'URSSAF

2 - Choisis le statut d'artiste-auteur

Dans ce qui va suivre, je vais te donner plus de détails sur les différentes démarches administratives à effectuer en fonction des spécificités de ta future activité, mais dans tous les cas, pour débuter, le statut d'artiste-auteur est idéal : il te permettra de répondre à des commandes clients, vendre tes œuvres originales et illustrer pour l'édition. Donc si tu ne veux pas perdre de temps avec la paperasse, c'est la meilleure chose à faire.

Nouveauté : depuis cette année, le statut d'artiste-auteur a été revu pour permettre en plus aux artistes de vendre des reproductions de leurs illustrations auto-éditées (comme des affiches et des cartes postales notamment). Cependant, même si pour le moment les textes officiels ne précisent pas la limite des supports sur lesquels peuvent être reproduites nos illustrations et que nous attendons des informations plus claires sur la possibilité ou non de réaliser des produits dérivés (mugs, tote-bags, etc.), cela représente une belle avancée et rend le statut d'artiste-auteur encore plus intéressant ([plus d'infos ici](#)).

Cependant si ton objectif est de vendre **en priorité** des objets dérivés de tes illustrations autres que simplement des affiches ou des cartes (exemple : mugs, pin's), alors je te conseille d'opter pour un statut de micro-entrepreneur qui sera plus ouvert.

Dans tous les cas, sache que rien n'est gravé dans le marbre ! Si tu choisis le statut d'artiste-auteur, tu pourras toujours si tu le souhaites ouvrir un second statut de micro-entrepreneur. se.par la suite.

Et petite précision, déclarer ton activité ne te coûte rien !

Maintenant si tu as besoin de plus d'informations pour faire ton choix, rentrons un peu plus en détails :

1 | DÉTERMINE LA NATURE DE TA FUTURE ACTIVITÉ

Selon la nature de ton activité, tes interlocuteurs seront différents et cela aura un impact sur le montant de tes cotisations, le niveau de tes prestations sociales et l'accès ou non à certains avantages.

- Si tu souhaites répondre à des commandes d'illustration (pour des marques ou des particuliers) et facturer des droits d'auteur (ex: illustration pour un packaging, magazines, publicité, livres, etc.) / vendre tes dessins originaux et autres œuvres plastiques (voir les activités du champ des arts graphiques et plastiques [ici](#)) / illustrer pour des livres / vendre des reproductions de tes illustrations en auto-édition.

> Ton activité sera artistique (statut d'artiste-auteur)

- Si tu souhaites vendre des produits en série dérivés de tes créations sur une boutique en ligne, une vraie boutique, des marchés, etc. (ex : pin's, mugs, bijoux, etc.).

> Ton activité sera artisanale et commerciale

- Tu souhaites combiner les activités ci-dessus ? C'est possible ! Pour cela tu dois cumuler ton statut d'artiste-auteur avec un second statut plus ouvert (voir partie 4).

> Ton activité sera artisanale, commerciale + artistique

2 | DÉTERMINE TON CFE

Une fois que tu auras déterminé la nature de ta future activité, tu devras demander ton immatriculation à un CFE (Centres de Formalité des Entreprises). Il y a plusieurs types de CFE, et la nature de ta future activité (vue plus haut) va déterminer ton CFE :

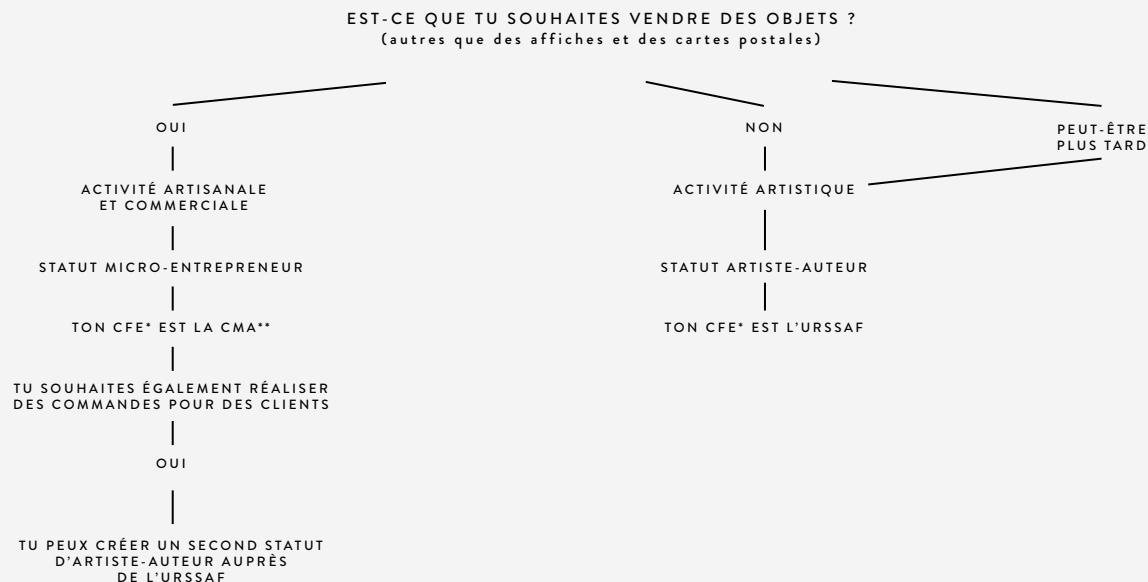
Activité artistique (artiste-auteur)

> Ton CFE est l'Urssaf

Activité artisanale et commerciale

> Ton CFE est la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA)

La nature de ta future activité déterminera ton futur statut et l'endroit où déclarer ton activité (CFE). Utilise le schéma et la checklist ci-dessous pour choisir ton statut et suivre l'avancement de tes démarches administratives

*CFE : CENTRE DE FORMALITÉ DES ENTREPRISES
** CMA : CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
*** MDA : MAISON DES ARTISTES

DÉTERMINE LA NATURE DE TON ACTIVITÉ

DÉTERMINE TON STATUT

DÉTERMINE TON CFE (CENTRE DE FORMALITÉ DES ENTREPRISES)

CRÉATION DE TON DOSSIER DE DEMANDE D'IMMATRICULATION

ÉTAPE N°4 :

Adopte de meilleures habitudes

Action : en terme de productivité, la clarté est la clé pour atteindre tes objectifs. Grâce à l'exercice ci-dessous, tu vas pouvoir déterminer tes objectifs prioritaires pour la semaine, et mettre en place une routine de travail efficace. Cela te permettra d'organiser tes journées de façon optimale sans jamais te sentir submergé.e.

> PLANIFIE TA SEMAINE À L'AVANCE

Prévois un moment dans la semaine (par exemple le vendredi en fin de journée ou le dimanche soir) pour planifier la semaine suivante. Imagine ta semaine idéale, quelle tâche as-tu envie de terminer en premier ? Puis en second ? Prendre le temps de bien planifier ta semaine à l'avance te permettra de soulager ton esprit et d'être plus efficace.

DÉTERMINE 1 À 3 OBJECTIFS À ATTEINDRE CETTE SEMAINE

OBJECTIF N°1 : _____

OBJECTIF N°2 : _____

OBJECTIF N°3 : _____

COMBIEN D'HEURES DANS LA SEMAINE PEUX-TU TRAVAILLER SUR TES OBJECTIFS ?

QUELLE EST LA TÂCHE N°1 SUR LAQUELLE TU DOIS TE CONCENTRER
POUR ATTEINDRE TON 1ER OBJECTIF ?

> INSTAURE TA ROUTINE DE TRAVAIL

Le meilleur moyen d'éviter la procrastination est d'instaurer des habitudes quotidiennes. Fixe tes horaires de travail, décide de ce qui est non-négociable, et pense également à prévoir du temps pour faire de la veille ou flâner, répondre à tes mails, gérer tes réseaux sociaux, etc.

COMBIEN D'HEURES PAR JOUR ET À QUEL MOMENT DANS LA JOURNÉE
PENSE-TU POUVOIR CONSACRER À TES OBJECTIFS ?
(L'IDÉAL EST D'Y PASSER AU MOINS 3 À 4H / JOUR)

RÉPONDRE À TES MAILS ?

GÉRER TES RÉSEAUX SOCIAUX ?

FLÂNER OU FAIRE DE LA VEILLE ?

ÉCRIS CI-DESSOUS 3 CHOSES QUI POURRAIENT T'EMPÊCHER D'ATTEINDRE TES OBJECTIFS

QUEL EST TON PLAN DE DÉFENSE POUR T'EMPÊCHER DE DÉVIER DE TES OBJECTIFS ?

QUELS SONT TES NON-NÉGOCIABLES ?

Notes