

STAGE DE FORMATION AFDAS - "TOUT DIRE EN UNE IMAGE"

« TOUT DIRE EN UNE IMAGE » EST NÉ AUTOUR D'UNE VOLONTÉ : CELLE DE REMETTRE LE MESSAGE, EFFICACEMENT, AU CŒUR DU PROJET GRAPHIQUE. L'ABOUTISSEMENT DE CE STAGE SERA DE RÉALISER, À PARTIR D'UN CAHIER DES CHARGES PRÉCIS, UNE CRÉATION GRAPHIQUE PERTINENTE EN RESPECTANT TOUTES LES ÉTAPES DU PROCESSUS.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

IDENTIFICATION DU STAGE : tout dire en une image

Profil professionnel des stagiaires :

Ce stage est ouvert aux auteurs, directeurs de la création, maquettistes, graphistes, illustrateurs, photographes, et à toute personne désirant travailler sur la relation entre image et perception.

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires :

Aucun prérequis n'est nécessaire.

Format de formation :

Chaque format de formation sera adapté en fonction du public inscrit.

Personne en situation de handicap :

Accessibilité (bâti) et type d'incapacité

Vous avez besoin d'aménagement? Contactez-nous pour être mis en relation avec notre référent handicap.

Objectif pédagogique :

« TOUT DIRE EN UNE IMAGE » EST NÉ AUTOUR D'UNE VOLONTÉ : CELLE DE REMETTRE LE MESSAGE, EFFICACEMENT, AU CŒUR DU PROJET GRAPHIQUE.

Ce n'est, certes pas une idée nouvelle, mais la facilité d'accès aux solutions uniformisées, les effets de mode et le manque de temps font souvent oublier aux graphistes les bons principes... et appauvrissent le paysage graphique. Ces bons principes s'inscrivent dans un processus de création, qui va de la réflexion (autour de questions simples) vers des idées et des concepts (souvent communs à tous : l'humour, la provocation, l'émotion...) qui génèrent des images fortes, pour aboutir enfin à la réalisation graphique de façon rigoureuse et professionnelle.

L'OBJECTIF EST D'APPORTER AUX STAGIAIRES, AU TRAVERS D'EXEMPLES CONCRETS :

- Les connaissances pour aborder la lecture et l'analyse des images (sens, références, symboles, couleurs...)
- La découverte de l'éventail créatif : typographie pure, dessin, photomontage, volume...
- La hiérarchisation des besoins nécessaires à l'élaboration d'un projet graphique et la méthode pour y parvenir.
- Les compétences pour réaliser ce projet, de façon professionnelle avec les outils numériques appropriés (Indesign,

Illustrator et Photoshop).

- La connaissance des bons usages techniques (normes, couleurs, fichiers...)

Mais aussi :

- Les éléments de compréhension de la demande du client en sachant la rationaliser et en extraire l'essence ; apprendre à présenter et à argumenter les projets.

L'ABOUTISSEMENT DE CE STAGE SERA DE RÉALISER, À PARTIR D'UN CAHIER DES CHARGES PRÉCIS, UNE CRÉATION GRAPHIQUE PERTINENTE EN RESPECTANT TOUTES LES ÉTAPES DU PROCESSUS.

Délais et traitement des dossiers :

En cas de financement par une OPCO (Opérateur de compétences) :

AFDAS 4 semaines avant le début du stage pour les intermittents, auteurs...

Pour les autres OPCO (Atlas, Commerce, Mobilité, Santé, entreprise de proximité, construction...), les délais varient suivant leur organisation.

En cas de paiement personnel :

Aucun délai

Dates et durée :

Durée du stage : 105 heures — 15 jours — Durée hebdomadaire : 35.0 heures

Interlocuteur à la disposition des stagiaires

Patrick Belz | 0494532283 | contact@terkane.com

Lieu : Saint Raphaël (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES

Programme pédagogique tout dire en une image divisé en 3 périodes :

CE STAGE SE COMPOSE DE 3 MODULES :

- **DESSIN** : Pas besoin d'être un grand dessinateur pour dessiner ! Un simple croquis, une photo, un modèle à décalquer sont souvent à l'origine de créations réussies. Nous découvrirons les vertus des vecteurs avec le logiciel de dessin Adobe Illustrator, ou comment la simplicité et l'économie de moyen peut se mettre au service de l'efficacité. Nous explorerons également les techniques plus avancées de ce logiciel pour enrichir les créations graphiques : appréhender l'outil «courbe de Béziérs», dessiner des typographies, jouer avec les formes, les motifs et les couleurs...

- **IMAGE** : Grâce à Adobe Photoshop, nous saurons comment choisir et exploiter les images selon leurs limites et leurs qualités et à en corriger leurs défauts. Nous apprendrons à en extraire le potentiel maximal en les retouchant, en les colorisant, en les masquant, en les détournant et... en les détournant ! Autant de procédés qui ont fait leurs preuves. Nous explorerons les calques, les sélections, les masques et les outils indispensables à toute création qui se respecte. Nous apprendrons à concevoir des documents bien ficelés selon les normes en vigueur.

- **COMPOSITION** : l'équilibre... ou le déséquilibre, le plein... ou le vide... Nous aborderons les bonnes approches pour réussir la mise en page d'un document pour le rendre impactant, pour faciliter sa lecture et sa compréhension. Adobe Indesign est sans conteste un outil puissant permettant le traitement des textes et des images. Nous exploiterons les

ressources intarissables de l'élément créatif premier : les polices de caractère.

Ces 3 modules feront l'objet d'apprentissages spécifiques, respectueux de l'esthétique graphique et garantissant la faisabilité technique.

LE DESSIN VECTORIEL AVEC ILLUSTRATOR

Programme pédagogique le dessin vectoriel illustrator CC :

IMAGES VECTORIELLES

Différences entre une image vectorielle et une image bitmap

INTERFACE ET ESPACE DE TRAVAIL

Règles, repères, repères commentés

Outils

Palettes

Menus contextuels

Paramétrages des préférences

Espace de travail

Personnalisation de l'espace de travail

FORMAT DE DOCUMENT

Taille de l'image

Zone de travail

Modes colorimétriques

Plans de travail multiples

LES CALQUES

La palette calques

Gestion des calques

Sélection avec la palette

Masquage et verrouillage

LES TRACÉS VECTORIELS

Outils de tracés simples

CRÉATION DE COURBES DE BÉZIER

Outil plume

Points et tangentes

Outil courbe (version CC)

Angles dynamiques (version CC)

Fermeture des tracés

Outils crayon, forme de taches, gomme

Modification des tracés

GESTION D'OBJETS

Sélection

Déplacement

Copie

Mode isolation

Alignement d'objets

Outils et commande de transformation

Dégradé de formes

Pathfinder

Vectorisation des contours

UTILISATION DE LA COULEUR

Couleur globale

CMJN, RVB, Pantone

Les nuanciers

Conversion de couleurs

Motifs vectoriels

Styles graphiques

Outil pipette

LES DÉGRADÉS DE COULEURS

Création et utilisation

Application sur fond et sur contours

Transparence des dégradés

L'OUTIL PINCEAU

Choix de la forme du pinceau

Contrôle de l'opacité

TEXTE ET TYPOGRAPHIE

Outils de texte

Mise en forme des caractères et des paragraphes

Vectorisation

IMAGES BITMAP

Importation d'image

Vectorisation dynamique

AUTRES FONCTIONS

Masque d'écrêtage

Tracés transparents

Aspect et effets

FINALISATION

Formats d'enregistrement

Aplatissement des transparences

Impression

Exportation vers d'autres logiciels

Tour d'horizon des nouveautés traitées au fur et à mesure de l'avancement du programme

Planning d'une journée type

9h00 - 12h30 Alternance de théorie et de mise en pratique.

13h30 - 17h00 Alternance de théorie et de mise en pratique.

LA CRÉATION GRAPHIQUE AVEC PHOTOSHOP

Programme pédagogique La création graphique avec photoshop :

Introduction

INTERFACE DE PHOTOSHOP (rappel)

affichage et navigation

Préférences de Photoshop

Taille image

Bridge et mini Bridge

TRANSFORMATION DANS PHOTOSHOP

Annuler-rétablir historique

Recadrer

Taille de la zone de travail

Recadrer perspective

Désincliner

Transformation

Transformation non destructive OBJET DYNAMIQUE

Transformation non destructive de 2 OBJETS DYNAMIQUES

Transformation Echelle basée sur le contenu

TRAVAILLER AVEC LES CALQUES DANS PHOTOSHOP

les différents types de calques

Ouvrir sélectionner transformer

Grouper les calques

Fusionner aplatir

SELECTION ET MASQUE DANS PHOTOSHOP

Rectangle et lasso

Combiner les sélections

Convertir une sélections en masque

Sélection rapide

Améliorer

Retouche du masque au pinceau

Changer opacité et dureté du pinceau

Combiner des images avec un masque en dégradé

CALQUES DE RÉGLAGE DANS PHOTOSHOP

Introduction

Préréglage

Les niveaux

Ajuster les tons moyens avec les courbes

Couleur automatique

Filtre photo

Teinte et saturation

Vibrance

Convertir en noir et blanc

Affectation des calques de réglage

TONS FONCÉS TONS CLAIRS ET CORRECTION DES COULEURS DANS PHOTOSHOP

Ajustement des tons foncés tons clairs

Remplacement des couleurs

Effet photo peinte à la main

Effet photo couleurs délavées

RETOUCHE DANS PHOTOSHOP

Eliminer les taches avec le TAMPON et l'outil PANSEMENT

Enlever les rides avec l'OUTIL CORRECTEUR

Lisser la peau et les pores avec le filtre PASSE HAUT

Blanchir les dents avec un calque de réglage teinte et saturation

Eclaircir les yeux avec les courbes

Enlever les mèches de cheveux avec l'outil CORRECTEUR LOCALISE

Enlever des détails avec REMPLIR AVEC CONTENU

Sculpter des corps avec le Filtre FLUIDITE

Combiner des images

Panorama

Combiner les mêmes images

Combiner des images d'un portrait de famille

FILTRES DANS PHOTOSHOP

Filtres dynamiques (non destructifs)

Flou gaussien

Infrarouge et lueur diffuse

Ajout de Bruit

TRANSFORMATION DU STYLE D'UNE IMAGE EN QUELQUES ÉTAPES.

GRÂCE AUX NEURAL FILTERS

30 nouveaux réglages prédéfinis pour prévisualiser l'effet qu'ils produisent. Modification des résultats à votre guise pour obtenir une création totalement inédite.

RENFORCEMENT

TEXTURE

TILT SHIFT et objectif

Peinture à l'Huile

Appliquer un filtre sur plusieurs calques

BRIDGE

Ouvrir des Photos

Obtenir des photos de l'appareil photo

Espace de travail

Vignettes

Renommage automatique (BATCH)

métadonnées

mots-clés

aperçu

mode vérification

attribuer une note (étoiles)

filtres

diaporama

piles

REMPLISSAGE GÉNÉRATIF (VERSION BÊTA).

Utilisation des prompts (instructions texte simples)

Remplacement de contenu sur des images de manière non destructive.

EXTENSION GÉNÉRATIVE

Extension de votre image.

Redimensionner une image selon un format supérieur

Recadrage du format et extension

Format prédéfini pour transformer une image grand écran en un portrait étendu

Extensions d'images multiples

Rotation et extension

Création de motifs

CAMERA RAW

tour d'horizon
aperçu
écrêtage
sortie/enregistrement

REGLER LES PROBLEMES D'IMAGE LES PLUS COURANTS AVEC CAMERA RAW

yeux rouges
recadrage
redressement
balance des blancs
récupération
lumière d'appoint
bruit
correction de l'objectif
netteté

RETOUCHE AVEC CAMERA RAW

filtre gradué
retouche de ton direct
pinceau de retouche
noir et blanc
réglage cible
virage partiel/sépia
grain
vignetage
instantanés

AUTOMATISATION AVEC CAMERA RAW

paramétrer plusieurs images
enregistrer les paramètres prédéfinis
PROCESSEUR D'IMAGE

Planning d'une journée type

9h00 - 12h30 Alternance de théorie et de mise en pratique.
13h30 - 17h00 Alternance de théorie et de mise en pratique.

LA MISE EN PAGE AVEC INDESIGN

Programme pédagogique la mise en place avec Indesign :

Réaliser différents types de mise en page dans InDesign
Gérer l'intégration des images ainsi que les aspects typographiques. Optimiser votre production
L'interface

Outils, palettes, menus contextuels, zooms

Paramétrer les préférences, organiser les palettes

Le document

Format du document, marges, colonnes

Fond perdu

Préparer et utiliser des pages de gabarit repères, repères commentés

Organiser et folioter les pages

Les objets

Créer des objets

Déplacer, dupliquer, aligner des objets

Plans de superposition et empilement des calques

Les attributs graphiques

Normes RVB, CMJN, Web, Pantone

Couleurs quadri, tons directs, les noirs

Ombre portée, transparence

Le texte

Saisir, importer et chaîner du texte, le corriger

Encarts, colonnes

Typographie du caractère et format du paragraphe

Régler les césures et la justification

Compositeur par ligne, compositeur par paragraphe

Filets de paragraphes, lettrines

Grille d'alignement du texte

Styles de paragraphe et styles de caractère

Les images

Formats de fichiers d'image

Mini Bridge

Importer, cadrer, détourer et habiller des images

Couleurs des images importées

Gérer les liens avec les fichiers importés

Les tableaux

Créer un tableau, l'importer de Word ou d'Excel

Formater, fusionner des cellules

Méthodes d'organisation Modèles de documents

La préparation à l'impression

Imprimer une épreuve du document

Vérifier les transparences, les séparations, les résolutions vérifier et préparer un document pour l'imprimeur

Générer un PDF

Introduction aux nouveautés qu'apporte la version CC d'Indesign

Tour d'horizon des nouveautés

Elles sont traitées au fur et à mesure de l'avancement du programme

Publications numériques ajustées

Mise en page liquide

Panneau mise en page liquide et outil Page

Mise à l'échelle et recentrage

Ajustement basé sur l'objet

Ajustement basé sur le repère

Ajustement contrôlé par le gabarit

Démultiplier les créations

Créer des variantes de mise en page

Panneau page amélioré

Outil récupérateur de contenu d'articles liés

Correspondance des styles

Objets liés

Colonne à largeur modifiable

Fractionner la fenêtre d'affichage

Amélioration des formats existants

Export EPUB3

Formulaire PDF

Bibliothèque de boutons et formulaires

Nouveaux préréglages et espaces de travail pour la publication numérique

Améliorations et ajouts aux fonctions de base

Bloc de texte principal

Redimensionnement automatique du bloc de texte

Icônes de liens et de verrou

Exports

PDF (impression et interactif) Export swf

Niveaux de gris

PNG et JPG

Enregistrer sous IDML CS4

En conclusion

Gain de temps

Digital Publishing Suite

Planning d'une journée type

9h00 - 12h30 Alternance de théorie et de mise en pratique.

13h30 - 17h00 Alternance de théorie et de mise en pratique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Supports fournis aux stagiaires :

Chaque stagiaire dispose d'une station avec les logiciels, et d'une connexion Internet ADSL permanente. La salle de formation est équipée en réseau, avec un vidéo projecteur, scanner et imprimante.

1 stagiaire par poste de travail

Évaluation pédagogique tout dire en une image :

Evaluation continue tout le long de la formation.

Accessibilité :

Ce stage n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

FORMATEUR

Xavier BETOURNE

Graphiste

Formé aux Beaux Arts de Lille en communication visuelle, Xavier Bétourné devient Directeur Artistique dans un studio de création Lillois pendant 11 ans. Il est chargé de la création, de la mise en page et des illustrations. Depuis 2001, à Saint Raphaël, il devient Graphiste autoentrepreneur et formateur en PAO et story-board. A l'université il enseigne le graphisme. Il prépare le concours de la BD scolaire d'Angoulême en partenariat avec la Médiathèque de Saint Raphaël avec des lauréats à chaque édition.

Passionné de cinéma et de BD, il est intarissable sur ces sujets.