

1

Contenu de séance 1

Durée : 1h30

Présentation des tutoriels Indesign et Illustrator (en téléchargement sur MYGES - rubrique supports de cours), pour comprendre les fonctions de ces logiciels, leurs similitudes et leurs différences.

Présentation de l'outil Chemin de fer en téléchargement sur MYGES

Installation des logiciels en utilisant la plateforme :

<https://www.academicsoftware.eu/>

Présentation de l'outil projet pédagogique pour optimiser les rendus des travaux.

>> Chaque fichier réalisé devra être téléchargé au fur et à mesure sur le projet pédagogique de l'étudiant.

Présentation des fondamentaux en PAO : Résolution d'une image - Pixel - Vecteur - Modes colorimétriques - Formats de fichiers. Édition imprimée et multimédia.

Étude sémiotique de logos et identités visuelles, de supports variés imprimés ou multimédias.

> Présentation du modèle de Jakobson afin de comprendre les différents agents d'un projet de communication. Présentation de l'importance d'une identité visuelle pour un annonceur et d'établir une codification de sa fabrication et de son utilisation, autrement dit une charte graphique.
> Présentation du rôle et de l'impact d'un visuel et des éléments graphiques qui le composent, qu'ils soient iconographiques ou typographiques, sur les impressions et compréhensions d'un public-cible.
> Présentation de la notion de canal de diffusion et de média-planning ;
Présentation du rôle d'un support de communication média ou hors-média.

Construction géométrique d'un logo et de caractères typographiques sur Indesign : Maison Chanel

Utilisation du tutoriel écrit et du tutoriel vidéo :

> Lien tutoriel écrit : www.poasson.com/enseignement/tutoriel-indesign-mise-en-page-book.pdf

> Lien tutoriel vidéo création du logo « Chanel » :

<https://www.poasson.com/enseignement/tutoriel-creation-vectorielle-indesign-logo-chanel.mov>

> Lien tutoriel vidéo création du book sur Indesign : www.festival-avc.com/documents/tutoriel-indesign-mise-en-page-book.mp4

> Lien sur la page des tutoriels : <https://www.poasson.com/enseignement-superieur-bts-licence-master-ingenierie-de-formation/>

> Création d'un document et présentation de ses différents critères de configuration, pour la création d'un book de travaux.

> Utilisation des outils de formes géométriques, de déplacements, de transformations et de combinaisons par addition et soustraction (Pathfinder), avec le logiciel Illustrator

> Tracé transparent et masque d'écrêtage.

> Mise en forme de contenus éditoriaux, traitement de texte et hiérarchisation des informations.

> Démonstrations et travail créatif pas à pas.

> Familiarisation des interfaces logicielles Adobe

>> Utilisation des deux logiciels Illustrator et Indesign en parallèle en fonction des besoins créatifs.
>> Travail d'exécution

Travail personnel

Revoir les notions techniques et théoriques abordés en cours / Les logiciels étant accessibles gratuitement jusqu'au 31 mai, les étudiants doivent répéter les exercices de cours et avancer les travaux présentés sur les tutoriels

Contrôles de connaissances

Contrôle Continu

Contenu de séance 2

Durée : 1h30

Retour sur la séance 1.

Étude en cas par cas des réalisations des étudiants et de leurs problèmes techniques.

Finalisation du logo.

Développement d'une double page sur Indesign présentant la Maison Chanel :

1/ Page de gauche : logo et texte de présentation de la marque, historique, offre et valeurs

2/ Page de droite : Composition d'une composition graphique réalisée à l'aide de formes vectorielles et d'une photo d'un défilé choisi par l'étudiant sur internet (Attention : utiliser une image dont les dimensions sont supérieures ou égales à 1024px)

>> Présentation rapide du logiciel photoshop, de ses fonctions numériques et possibilités

Travail de création et de composition.

Fondamentaux d'Indesign en tant que logiciel de mise en page

>> Créer un fichier de travail

>> Présentation de la fenêtre page, de la notion de maquette et de gabarit.

>> Développement de la pagination automatique du document.

>> Présentation des fonctions de style de paragraphe et style de caractère.

>> Imports et créations des éléments iconographiques du visuel, fenêtre liens et gestion des images.

>> Hiérarchisation des informations, raisonnement et variations visuelles et typographiques.

Notions fondamentales de la Typographie (définitions, classification, repères historiques, typographes, vocabulaire et cas pratiques) : Traitement de texte, polices, corps, approches, interlignages, espaces divers et blanc tournant.

>> Retour sur les outils de traitement de textes, de géométrie et d'illustration vectorielle.

> Appropriation des outils par la répétition et l'exécution graphique des modèles choisis

> Développement d'un tutoriel personnel pour un travail futur en autonomie.

> Recherches de didacticiels sur google

> Contrôle des connaissances par la pratique

Travail personnel

revoir les notions techniques et théoriques abordées en cours et développer le tutoriel technique personnel organisé par logiciel, par la pratique. Terminer la double page Chanel..

Contrôles de connaissances

Contrôle Continu

Contenu de séance 3

Durée : 1h30

Retour sur la séance 1 et 2, étude en cas par cas des réalisations des étudiants et de leurs problèmes techniques et finalisation de la double page Chanel, à positionner sur la maquette en fonction du chemin de fer fourni aux étudiants.

>> Présentation du nouveau sujet à réaliser sur Illustrator : Liens entre Illustrator et Indesign :

Réaliser deux illustrations que vous combinerez, 1 portrait géométrique de votre choix à intégrer dans un espace intérieur composé de différents éléments iconographiques et typographiques à vectoriser, coloriser et texturer.

Utiliser les deux modèles à récupérer dans les supports de cours sur Myges.

Utiliser les tutoriels Illustrator prévu à cet effet :

> Lien tutoriel vidéo : <http://www.poasson.com/enseignement/tutoriel-illustrator-decor-interieur-objets-portrait.pdf>

> Lien tutoriel vidéo : www.poasson.com/enseignement/tutoriel-illustrator-espace-interieur-objets-portrait.mp4

> Lien sur la page des tutoriels : <https://www.poasson.com/enseignement-superieur-bts-licence-master-ingenierie-de-formation/>

1- Réalisation d'un visage à partir d'un modèle et d'une photo d'un individu choisi par l'étudiant (un personnage historique ou personnel) Ce visage sera composé de triangles de couleurs différentes de manière à rendre les contrastes clair/obscur et par la même les volumes.

- Présentation des outils formes géométriques, les réglages de couleur, les dégradés, les filets de dégradés et les tracés à la plume. - Importance de la composition, de la grille de construction, des règles et des repères et des rapports de proportions

2- Réalisation du décor composé de cadres, d'un vase, d'un bocal, d'un arbre, d'un fauteuil, d'un meuble et d'une lampe : Réalisation des tracés des différents éléments à la plume ou en utilisant les outils de géométrie, coloriser les objets à l'aide d'aplats, de dégradés de couleurs, de filets de dégradés et texturer certains éléments en utilisant les dégradés de formes et masques d'écrêtage. Bloc texte et vectorisation.

3- Intégrer le portrait géométrique dans le cadre central du décor réaliser en phase 2

>> Utilisation du logiciel Illustrator. >> Travail d'exécution et de création

Travail personnel

Développement des illustrations de manière personnelle et autonome en suivant les tutoriels.

Références

Contrôles de connaissances

Contrôle Continu

Contenu de séance

Durée : 1h30

Retour sur la séance 3, les points abordés et les problèmes techniques

> Développement et finalisation des illustrations sur Illustrator
- Retour sur les formes géométriques, les réglages de couleur, les dégradés, les filets de dégradés et les tracés à la plume. - Importance de la composition, de la grille de construction, des règles et des repères et des rapports de proportions

Travail personnel

Revoir les notions techniques et visuelles abordées dans les séances précédentes et développer le tutoriel technique personnel organisé par logiciel. et finaliser le travail.

Contrôles de connaissances

Contrôle Continu

Contenu de séance 5

Durée : 1h30

- Retour sur la séance 4, les points abordés et les problèmes techniques

>> Retour sur Indesign

>> Développement de la double page dédiée à la présentation de ces illustrations, en suivant le chemin de fer et en se référant au tutoriel dédié :

- Sur la page de gauche : présenter le portrait géométrique encadré ou non.

- Sur la page de droite : présenter l'illustration de l'espace intérieur et le contenu éditorial composé par l'étudiant, racontant une histoire du visuel présent sur la page qui lui fait face. Les textes sont créés par l'étudiant en utilisant divers contenus éditoriaux et sources d'informations : les textes peuvent être des témoignages techniques et pratiques, des process de fabrication, des justifications de partis-pris, des narrations ou des anecdotes en lien avec le visuel. >

Une cohérence graphique par la couleur, la typographie ou la structure graphique doit être évidente entre les deux pages : Présentation de la notion d'unité de lecture

- Mettre en forme le texte et hiérarchisez les informations avec les outils de typographie disponibles sur le logiciel Indesign, les mêmes que sur le logiciel Illustrator.

>> Présentation des fonctions de style de paragraphe et style de caractère.

Travail personnel

Revoir les notions abordés en cours et développer le tutoriel technique personnel organisé par logiciel, et développer la mise en page pour la séance suivante.

Contrôles de connaissances

Contrôle Continu

Contenu de séance 6

Durée : 1h30

- Retour sur la séance 5, étude en cas par cas des problèmes techniques et visuels des étudiants

- Finaliser la double page.

- Retour sur les fenêtres de caractère et paragraphe, sur la fenêtre calques et les gabarits.

- Retour sur les imports d'images et leur traitement avec l'outil de sélection, de transformation manuelle et la fonction d'ajustement.

Travail personnel

Revoir les notions techniques abordées en cours et développer le tutoriel technique personnel organisé par logiciel.

Contrôles de connaissances

Examen

Contenu de séance 7

Durée : 1h30

- Retour sur la séance 6 et les problèmes techniques qui subsistent.

>> Création d'une nouvelle double page sur indesign, qui présente le travail d'un peintre choisi par l'étudiant en suivant la mise en page proposée dans le tutoriel dédiée.

- Retour sur les fonctions vectorielles, création de formes géométrique, association et combinaison.

- Présentation des fonctions de tracé transparent et de masque d'écrêtage. Parallèle avec Illustrator.

- Composition Texte/image : retour sur les outils de traitement de texte et de hiérarchisation de l'information.

Travail personnel

Revoir les notions théoriques et techniques abordées en cours et développer le tutoriel technique personnel organisé par logiciel. Développer le travail pour la séance suivante.

Contrôles de connaissances

Contrôle Continu

Contenu de séance 8

Durée : 1h30

- Retour sur la séance 7, les points abordés et les problèmes techniques

> Finalisation de la double page peinture.

> Révision des outils et des spécificités techniques propres à chaque élément visuel réalisé.

> Finalisation du tutoriel personnel retraçant les fonctionnalités, outils et process de chaque logiciel abordé (Indesign et Illustrator) pour une utilisation autonome des étudiants

Travail personnel

Revoir les notions techniques abordées en cours et finaliser le tutoriel personnel. Préparer le travail suivant pour la séance 9.

Contrôles de connaissances

Contrôle Continu

Contenu de séance 9

Durée : 1h30

> Présentation approfondie du Logiciel Photoshop :

>> Lancement d'un nouveau sujet :
>> Réalisation du visuel d'une affiche de film sur le modèle de l'affiche du film "De Gaulle".
Il s'agit d'utiliser cette affiche comme modèle, en terme de structure et de types d'éléments iconographiques, pour créer une affiche originale d'un Biopic fictif sur un personnage historique choisi par l'étudiant, à l'aide de photos récupérées sur internet. Le montage photographique et la colorisation seront réalisées sur Photoshop et la mise en forme texte/images sur Indesign ou Illustrator.

Le modèle, l'image référence et le tutoriel sont disponibles dans les supports de cours su Myges.

> Lien tutoriel écrit : <http://www.poasson.com/enseignement/tutoriel-photoshop-affiche-biopic.pdf>
> Lien tutoriel vidéo : <http://www.poasson.com/enseignement/tutoriel-photoshop-affiche-biopic.mp4>
> Lien sur la page des tutoriels : <https://www.poasson.com/enseignement-superieur-bts-licence-master-ingenierie-de-formation/>

> Photoshop : Développement de la pratique du logiciel
> Création d'un fichier de travail et ouverture des images
> Taille et résolution d'image
> Notion de calques, ouverture d'un fichier et copies d'éléments visuels variés en vue de réaliser un montage.
> Réglages chromatiques (niveaux, courbes, saturation, balance des couleurs etc...), Calques de réglages
> Retour sur l'outil plume (parallèle avec illustrator et Indesign), de la fenêtre tracé et des sélections réalisées à partir des tracés vectoriels.
> Approche concrète de la notion de rendu pixelisé en opposition au rendu vectoriel.
> Présentation de l'outil Masque de fusion et des modes de fusion en vue de réaliser un montage de plusieurs images.
> Travail au pinceau, colorisation.
> Export et configuration pour une utilisation sur un support Imprimé et sur un support multimédia - Approfondissement des notions de RVB & CMJN, de résolution d'images et de formats de fichiers

>> Réalisation du visuel d'une affiche de film en suivant un modèle.

Travail personnel

Revoir les notions abordées en cours et les tutoriels de chaque logiciel.
développer le tutoriel photoshop et développer le travail sur photoshop

Contrôles de connaissances

Contrôle Continu

Contenu de séance 10

Durée : 1h30

> Développement du visuel démarré sur photoshop en séance 9 et développement de l'appropriation des outils et de l'interface du logiciel.

- > Approche créative et personnelle d'un travail de prime abord d'exécution.
- > Étude en cas par cas des travaux des étudiants et de leurs problèmes techniques.

Travail personnel

Revoir les notions abordés en cours et approfondir les tutoriels. -
Approfondir le travail sur photoshop.

Références

Contrôles de connaissances

Contrôle Continu

Contenu de séance 11

Durée : 1h30

- > Finaliser le visuel de l'Affiche sur Photoshop.
- > Réaliser la mise en page texte/image de l'Affiche sur illustrator et exporter le fichier en pdf pour une composition sur Indesign.
- > Retour sur Indesign et réaliser la dernière double page du book :
L'affiche du Film sur la page de gauche et le texte traitant du personnage et du contenu fictif du film et du témoignage technique sur la page de droite comme présenté dans le tutoriel dédié indesign.
- > Retour sur des points techniques du logiciel.

Travail personnel

Finaliser le tutoriel technique destiné aux étudiants et à leurs travaux futurs sur ces logiciels. Finaliser les pa double pages du book.

Contrôles de connaissances

Contrôle Continu

Contenu de séance

Durée : 1h30

Terminer les dernières pages du book sur Indesign, en suivant le chemin de fer et en se référant aux différents tutoriels si besoin.

> Le partiel consistera en la réalisation d'une double page donnée en modèle avec un travail à réaliser sur photoshop, un logo sur illustrator et la mise en page sur Indesign.

Travail personnel

Contrôles de connaissances

Examen